

Le matériel

Les pastels

Ce qu'on appelle le pastel recouvre en fait une grande variété de techniques. On distingue deux grandes familles :

le **pastel sec**, appelé aussi « pastel doux », « soft » ou « tendre », et le **pastel gras**. L'un et l'autre se présentent sous la forme d'un petit bâton de couleur entouré ou non d'une enveloppe de papier qu'il faut déchirer à mesure que l'on s'en sert. Le pastel gras est une technique facile, voire enfantine, mais peu variée dans ses effets. Il peut cependant permettre des **rehautes** – des touches plus claires – sur le pastel sec, mais non l'inverse.

Le **pastel sec** – qui nous intéresse ici – se divise en deux catégories, classées selon le matériau utilisé pour coller les **pigments**. On les distingue tout de suite à leur aspect : les pastels à base d'alun se présentent sous forme de craies rondes, alors que ceux à base d'argile sont carrés. Leur technique est la même, mais on préférera les pastels à base d'alun, qui permettent des effets plus subtils. Enfin, pour un dessin très précis, on utilisera des **crayons pastel**, qui ressemblent à des crayons de couleur.

Les exercices proposés dans cet ouvrage sont conçus pour le pastel sec.

Le choix des pastels

Il faut acheter autant que possible des pastels de qualité supérieure, et ne vous méprenez pas : **plus ils se cassent et s'effritent, meilleurs ils sont !** Le deuxième critère de choix va s'opérer en fonction des palettes proposées dans cette méthode : essayez de vous en rapprocher le plus possible. Sinon, sachez qu'avoir à sa disposition une trentaine de pastels est idéal pour un début, même si l'on peut commencer avec une boîte plus petite.

Enfin, ne vous affolez pas si les noms des couleurs ne correspondent pas exactement avec ce que vous avez car ils varient d'une marque à l'autre, chaque fabricant ayant ses propres appellations.

► **Remarque** : si vos pastels cassent, ne vous inquiétez pas, c'est justement un signe de qualité.

L'entretien des pastels

Rangez vos pastels dans des petites boîtes à outils avec casiers afin de séparer soigneusement les couleurs. Vous éviterez ainsi qu'ils ne se salissent et que les couleurs ne se mélangent.

► **Remarque** : ayez toujours près de vous un chiffon pour vous essuyer les mains.

Le papier

Pour le pastel sec, il existe des papiers plus ou moins granuleux permettant des rendus différents : commencez avec le côté lisse.

Le plus simple pour débuter est de se procurer du papier coloré spécial pastel, type papier mi-teintes ; les couleurs les plus classiques et les plus utilisées étant le bleu-gris et l'ocre jaune. Mais on peut aussi préparer soi-même son support en teignant par exemple un papier à dessin blanc avec un **lavis** bleu à l'acrylique.

Concernant le format, vous pouvez choisir :

- 24 x 32 cm ou 32 x 48 cm
- raisin (65 x 50 cm)
- demi-raisin (32,5 x 50 cm)

Mais, en raison du fort pouvoir **couvrant** du pastel, les formats raisin et demi-raisin conviennent particulièrement au pastel.

Il est utile de casser vos pastels en 2 ou 3 morceaux. Chaque bout, selon que son arête de cassure est plus ou moins affûtée, vous permettra de réaliser des traits plus ou moins fins.

Technique de base

Comment utiliser le pastel

Le pastel se tient entre le pouce et l'index. Selon **l'inclinaison** que vous lui donnez, le trait sera large ou fin, selon que vous **appuyez ou non**, votre tracé sera dense ou léger, voire même en dégradé, ce qui aura une incidence sur la couleur, et enfin, selon que **le bout du pastel** est émoussé, pointu, anguleux ou usé, de multiples possibilités s'offrent à vous.

Il est souvent préférable d'utiliser des **morceaux** de pastel cassés à des bâtonnets entiers : on dessine à plat ou on appuie sur le papier un côté du morceau, si l'on a besoin de faire une tache ou de remplir un espace plus ou moins grand. Pour tracer des lignes fines, profil ou contour, on prend le pastel comme un crayon en cherchant un bout pointu. On commence donc par effectuer des touches avec le plat du bâton ou un côté plus étroit et ensuite, on estompe.

► **Remarque** : exercez-vous et, avant de commencer votre dessin, essayez sur une feuille de brouillon les multiples possibilités de tracés que permet le pastel.

De nature friable, le pastel dépose sur le papier un peu de poudre, qu'on appelle la « fleur » – si on souffle dessus, elle s'envole. C'est la fleur qui donne sa luminosité au pastel.

Comment mélanger les couleurs

Une des particularités du pastel est que **le mélange des couleurs s'effectue directement sur le papier**. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir toutes les couleurs car on peut les obtenir par mélange : on dépose une couche de couleur – commencez par la plus foncée – d'une touche énergique, afin d'avoir une certaine « pâte », sur laquelle on applique

la plus claire, et c'est en **estompant*** que les deux se mêlent et que l'on obtient la couleur désirée.

- Orange : rouge puis jaune
- Violet : bleu puis rouge
- Vert : bleu puis jaune
- Rose : rouge puis blanc

Il est possible de superposer plusieurs couches de pastel, à la condition de **fixer*** chacune d'elles. Le pastel sec se fixe avec du fixatif en bombe spécial pour pastel ou simplement avec de la laque à cheveux, qui a le double avantage d'être efficace et bon marché.

Attention !

Évitez de fixer la dernière couche car c'est elle qui fait toute la qualité du pastel. Plus vous saurez garder intacte la **fleur***, plus votre pastel sera réussi.

Comment gommer le pastel et réparer les erreurs

Pour effacer le pastel, il faut frotter la partie qu'on veut « gommer » avec une brosse de soie de porc **raide**, puis essayer d'enlever le reste avec une **gomme mie de pain***. Cependant, il est quasiment impossible d'effacer le pastel : les gommes étalent la poudre. Si l'on veut vraiment gommer, on peut essayer avec du pain de campagne : retirez la mie et gomez avec l'intérieur de la croûte, à l'endroit où il reste un peu de mie. Dès que le pain est sale, jetez-le.

Comment estomper

L'estompage consiste à rendre floue une couleur ou à adoucir le **passage*** entre deux couleurs. Il existe différentes techniques :

• **avec les doigts** : appliquez le pastel puis écrasez et frottez la fleur avec les doigts. Cette technique est la plus facile et la plus courante.

Attention !

Estomper avec les doigts graisse naturellement le papier et, au bout d'un moment, empêche le pastel de « prendre ».

• **avec une estompe** : écrasez le pastel et frottez avec l'estompe. Cette technique a l'avantage de ne pas graisser le pastel, il est donc recommandé de l'utiliser.

Attention !

Il convient d'avoir une estompe par couleur ou de tailler son estompe comme un crayon quand on change de couleur.

• **avec un chiffon de coton** : faites une sorte de poupée en enroulant le chiffon autour du doigt puis écrasez le pastel. On peut préférer utiliser un coton-tige ou un coton démaquillant.

• **avec de l'eau** : écrasez le pastel puis, avec un pinceau humidifié, délayez et laissez sécher – les pinceaux utilisés sont des petits gris ou des pinceaux pour gouache et aquarelle.

Comment fabriquer une estompe

Prenez une feuille de papier – ou du buvard, c'est encore mieux – puis découpez une bande de 5 cm de large environ et roulez-la un peu de travers afin d'obtenir une sorte de cornet. C'est le bout fin de ce cornet qui va vous servir à estomper. Préparez-en plusieurs, car vous devez disposer d'une estompe par couleur.

La grille

Les exercices sont conçus pour être exécutés sur des papiers de format 24 x 32 cm. Pour les réaliser correctement, il faut commencer par dessiner la grille. Avec une règle et un crayon de papier, divisez votre feuille et tracez le quadrillage régulier proposé dans chaque exercice. Chaque élément du dessin

Conseil : pour ne pas salir votre travail, commencez toujours en haut à gauche et finissez en bas à droite, si vous êtes droitier ; et inversement, d'en haut à droite à en bas à gauche si vous êtes gaucher.

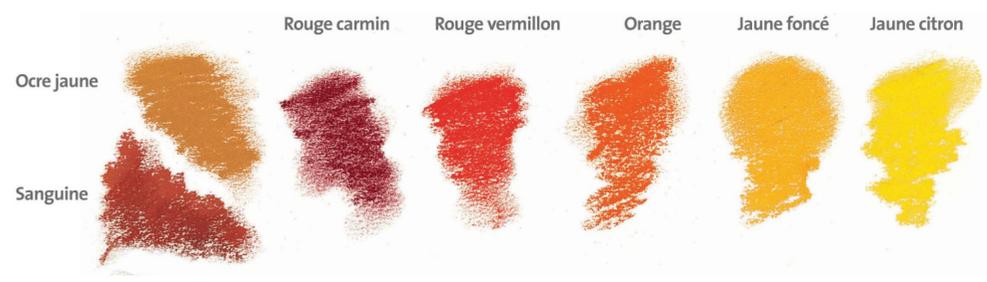
pourra ainsi être facilement repéré et travaillé. Bien sûr, il faut ajuster la taille des carrés en fonction de la taille du papier choisi : tout se fait de manière proportionnelle, c'est pourquoi nous préférons vous donner le nombre de carreaux à réaliser pour notre grille, plutôt que de vous imposer un format.

N'hésitez pas à utiliser la grille, les plus grands maîtres s'en sont servis, depuis la Renaissance jusqu'à Picasso, en passant par Gauguin et Van Gogh !

Un dernier conseil : une fois votre pastel réalisé, passez un coup d'aspirateur sur le tapis ou sur le sol à l'endroit où vous avez travaillé.

Les couleurs chaudes

Les couleurs froides

