

Rendez-vous découvertes!

par Anne-Marie Boisvert

Les pinceaux, les brosses, les spatules et accessoires

Les différentes marques, formes, grosseurs, types de poils, les suggestions d'utilisation des pinceaux et accessoires disponibles.

Leurs particularités, la meilleure façon de les entretenir; le tout pour faire un choix judicieux et selon vos besoins.

L'univers des pinceaux dévoilé de façon simple et utile.

Présentation : Anne-Marie Boisvert, artiste, enseignante, recherchiste en art visuel.

Déroulement : présentation des outils (pinceaux) pour faire un choix judicieux. Trucs et conseils.

Les marques ; compagnies américaines, françaises, thaïlandaises, chinoises, ect.

Plusieurs compagnies fabriquent encore aujourd'hui les pinceaux à la main. Un bon dressage des poils garantie son efficacité et/ou sa durabilité. Les pinceaux fabriqués en Europe sont généralement plus fiables.

Plusieurs marques usinées demandent toutefois un minimum de manipulation humaine.

Expertise dans la confection de pinceaux

Raphael : 1793

FMBrush : 1929

DaVinci : 1952

Princeton : 1992

Anatomie du pinceau

La confection du pinceau garantit sa qualité, sa durabilité et son efficacité.

Un pinceau et/ou brosse durable a généralement une tirure (longueur des poils utilisables) considérable et de plus la bague où il sont “sertis” est solide. On préférera aussi un manche résistant à l'eau et/ou aux solvants.

Un pinceau bien fait perdra moins de poils en court de travail.

La capillarité des poils fait référence au pouvoir d'absorption.

La virole d'un pinceau est généralement conique, en laiton, nickel, aluminium et/ou acier inoxydable.

D'autres termes comme rétention et/ou réserve seront également utilisés pour qualifier un pinceau et/ou une brosse.

A noter, l'artiste choisira aussi son outil de travail en fonction de l'élasticité, la nervosité, absorption et/ou du ressort (rebondissement) des poils et autres.

Manche court VS manche long?

Les manches longs servent davantage aux peintres travaillant sur chevalet; ceux-ci permettent un éloignement et une touche nécessitant plus de recul.

Les manches courts servent généralement le peintre qui souhaite peindre plus en détails. Les peintres peignant sur table privilégieront généralement les manches courts.

ATTENTION : aucune contravention ne sera émise ici; manches longs, courts, type de poils, grosseurs, le choix final revient à l'artiste qui l'utilisera.

Chaque pinceau a été conçu pour une tâche principale mais il y a autant de façon de faire qu'il existe d'artiste au bout d'un pinceau!

La gamme Redline est un exemple éloquent du choix qu'aura l'artiste pour travailler.

Ces outils "sans manche conventionnel" sont le prolongement de la main de l'artiste.

Tout comme les ciseleurs, ils permettent une gestuelle très spontanée.

Type de poils

4 principales familles

a) Poils naturel (martre*, kolinski*, écureuil, chameau, chèvre, mangouste, petit gris, boeuf, vison, etc.)

b) Poils synthétiques (nylon, Taklon, Kevrin*)
(PBT : Poly butylene, téréphthalate est le nom générique des poils synthétiques, c'est un polymère thermoplastique faisant partie de la famille des polyesters)

c) Poils de porc

d) Poils mixtes (mélange naturels et synthétiques)

Le choix du type de poils dépend :

- du médium utilisé
- de la technique
- de la surface
- de la préférence de l'artiste

Les poils naturels résistent mieux aux solvants.

* La martre provient du nord de la Chine, le Kolinski est du vison de Sibérie. Le Kevrin est une imitation de poils de mangouste.
crédits images site Web www.princetonbrush.com

Poils souples VS poils rigides

Les poils rigides conviennent à un travail plus rigoureux et à l'application de médium à plus grande viscosité.

Les poils souples conviennent à un travail délicat et à des médiums plus fluides.

*à retenir : l'emploi du pinceau dépend davantage des préférences de chaque artiste.

Le pouvoir de rétention d'eau et de pigment importe davantage lors de la pratique de l'aquarelle de l'encre ect.

Ici-bas une liste subjective des marques et de leurs principales fonctions en rapport avec le type de médium employé.

HUILE

Kaërell Raphael*
Interlocked Raphael
Red Sable Raphael*
Sapphire
Sienna
Signet
Expression
White Sable
Princeton
University
Monarch
Simply Simons
Connaisseur
HJ Mop
Select Princeton
Cambrée Pébéo
Cobra Pébéo
Polyamides cambrées Pébéo
Catalyst 6400
Red Line 6700
Umbria 6200
Snap 9800,9700
Grey Matters
Refine 5400
Ashley 5200
Aspen 6500
Dakota 6300
Summit 6100
Imperial 6600

AQUARELLE

Velvettouch 3950
Sapphire
Sienna
Expression
kevrin
Princeton Art
Faux Squirrel
Aquaflex
Simply Simons
Select princeton
Petit gris pébéo
Windsor & Newton
Serie 7
Iris pebeo
Quill (dynasty)
Da Vinci
Umbria 6250
Snap 9650, 9850
Grey Matters
Elite 4850
Neptune 4750
Heritage 4050
Glacier 4950

ACRYLIQUE tout usage (Mix Média)

Sapphire
Signet
White sable
Princeton art
princeton
University
Iris Pebeo
Monarch
Galeria
Black Silver
Eye of Tiger
Deer foot H.J.
Synthetic Mongoose
Domed dry stipple
Select Princeton 3750
Cobra pebeo
Da Vinci
Artisan (soluble à l'eau)
Polytips Catalyst (soluble à l'eau) 6450
Snap
Umbria 6250
Greys Matters
Summit 6850 (manche court)
Velvettouch 3950
Aspen 6500
Dakota 6300
Summit 6100
Imperial 6600

Différentes formes de pinceaux

Ronds : extra court, pointe effilées fine, pointe longue fine, pointe fine extra longue, mouilleur sur plume, mouilleur oval pointu sur plume, ligneur, traceur, filet, traînard

Plats : court carré, plat long, spalter

Arrondis : usé bombé court, usé bombé long, langue de chat, en amande

Spécialités : angulaire, pied de biche, pinceau à effets décoratifs, éventail, peigne, sur cambres*, blaireau, etc,

Autres appellations populaires : *Dagger, Dagger striper, Spotter, Chisel Blender, Shader, Grainer, Scrubber, Wash, Mop, Lunar blender, Pointed filbert, Round blender, Script liner, Scumbler, Comb.*
Poignard, mélangeur, angulaire ect.

Document PDF disponible via

http://www.princetonbrush.com/wp-content/uploads/2016/10/What-Does-That-Brush-Do_online.pdf

* sur cambres : courbe, en forme d'arc selon le Petit Larousse

crédits images site Web www.princetonbrush.com

Voici un visuel des différentes formes de pinceaux et de brosses

J'en ai recensé une trentaines.

Recommandations d'utilisations

Quel est la différence entre un pinceau et une brosse ?

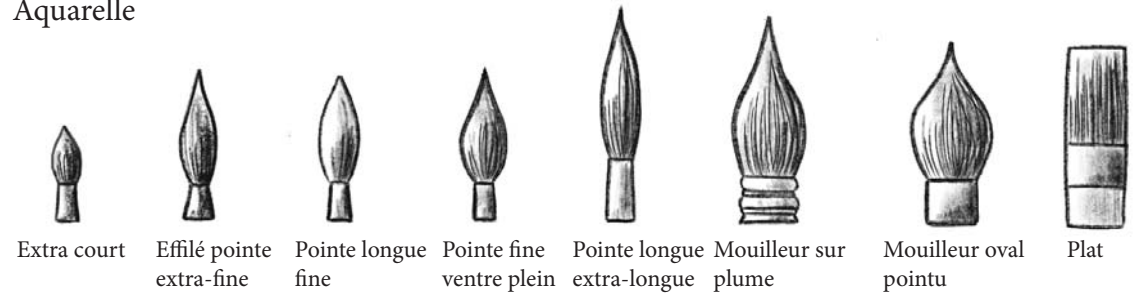
Pinceau* : Instrument formé d'un assemblage serré de poils ou de fibres fixé à l'extrémité d'un manche pour peindre, pour coller, ect.

Brosse* : Pinceau d'artiste peintre plat et large, aux poils d'égale longueur.

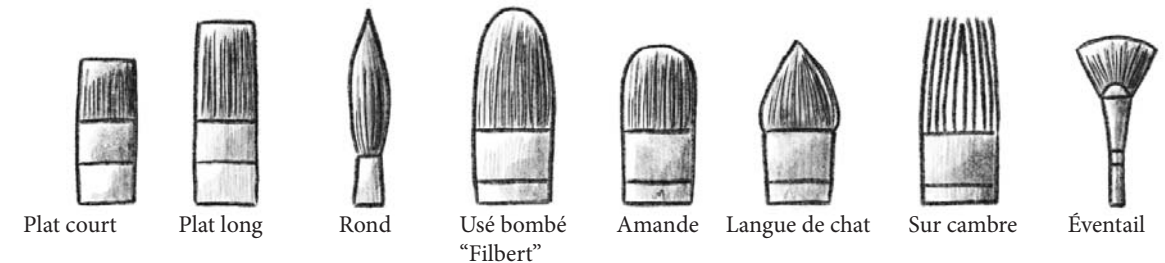
* référence Petit Larousse

crédits inspiration image www.raphael.fr

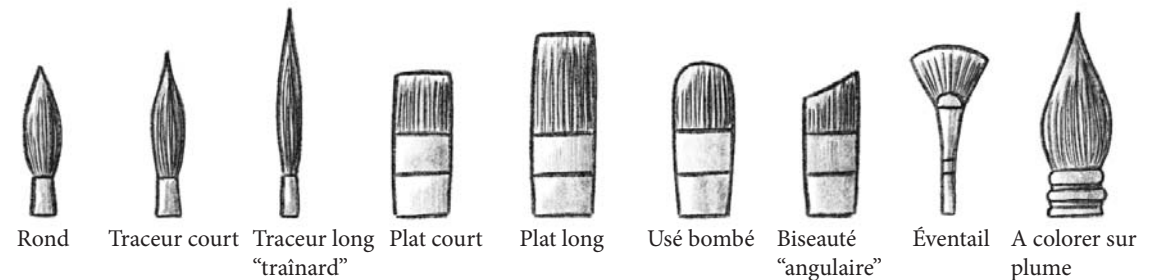
Aquarelle

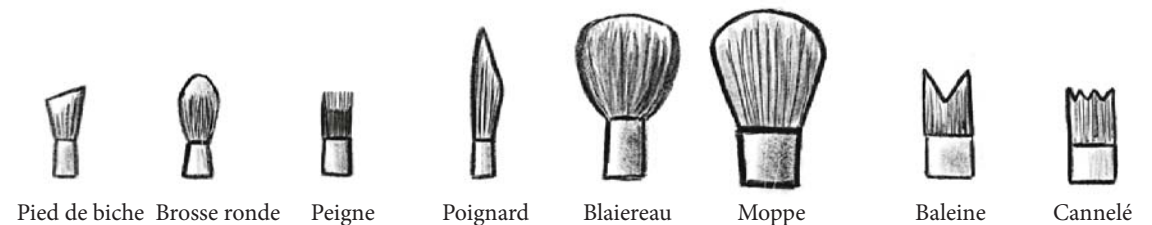
Huile et acrylique

Arts décoratifs

Spécialités

Poils longs VS poils courts?

Encore ici il faut tenir compte de la préférence de chaque artiste. Ceci dit la longueur des poils détermine la souplesse de celui-ci.

Généralement lorsque l'on veut "brosser" la surface on utilisera des poils courts tandis que les poils longs seront davantage utiles pour déposer la couleur et ou effleurer la surface.

A noter, un poil long emmagasine généralement plus de couleurs, et permet des traits plus légers et gestuels.

La rigidité du pinceau est aussi en relation avec le diamètre des poils utilisés dans la confection de celui-ci.

La grosseur du pinceau

Quelle grosseur choisir?

- du médium utilisé
- de la technique employée
- de la grandeur de la surface
- de la préférence de l'artiste

La tendance est d'utiliser des pinceaux plus gros en rapport avec la grandeur de la surface à peindre. Peindre un grain de riz ou une toile 4 x 8 pieds ?

crédits images site Web www.princetonbrush.com

www.annemarieboisvert.com

Conseils et suggestions d'utilisation selon le médium utilisé

Peinture acrylique et médium à l'eau : poils synthétiques

Peinture à l'huile : poils naturels et/ou poils de porc, ainsi que des synthétiques

Peinture aquarelle : poils naturels et synthétiques

Encre : poils naturels et synthétiques

Mix média : poils naturels et synthétiques

Différentes techniques d'applications de la peinture

1. En aplat

2. Brossage

3. Lavis

4. Bondissement

5. Frottis

6. Empâtement

7. Glacis

8. Traits

9. Linéaire

10. Pointillisme

11. Superposition

12. Amalgame

13. Traits entrecroisés

14. Dégradé

15. Virgule

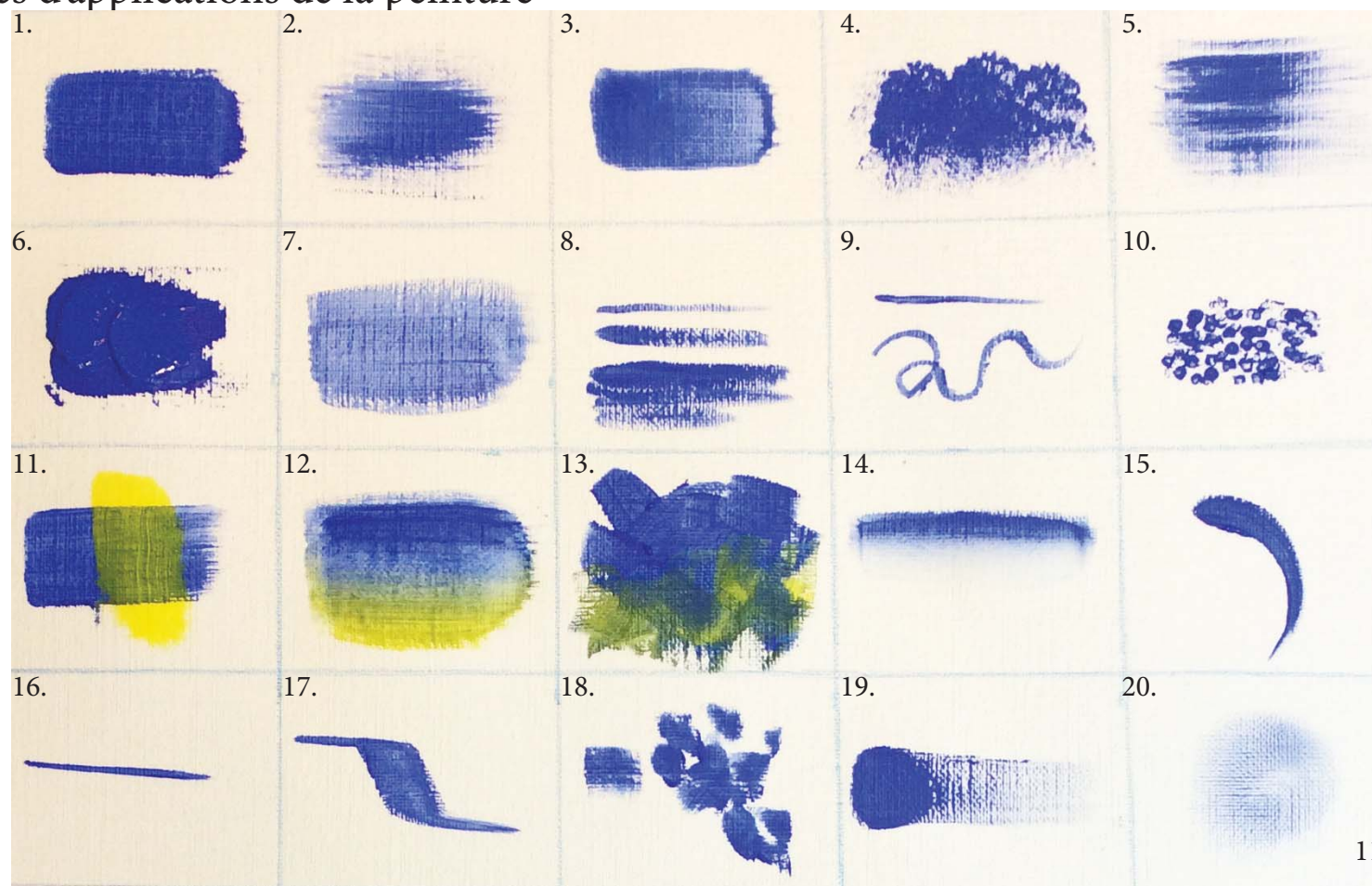
16. Tranchant

17. Tranchant et aplat

18. Taches

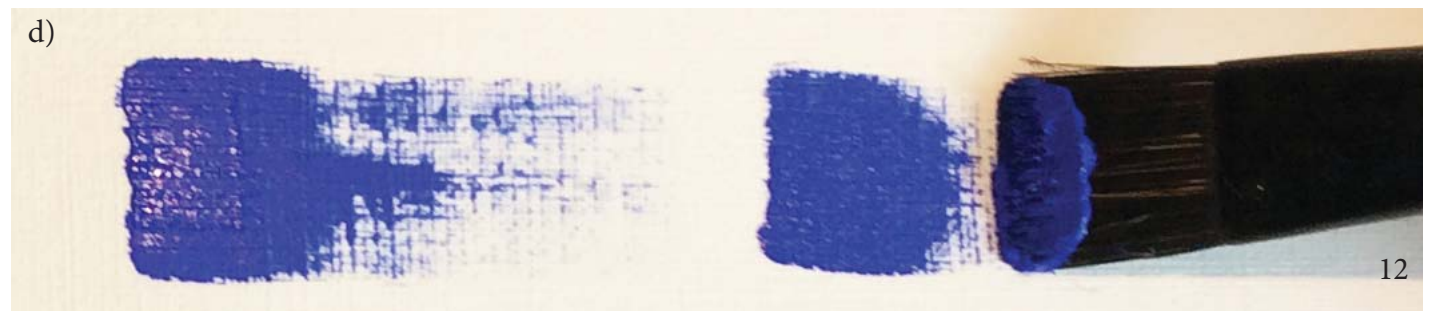
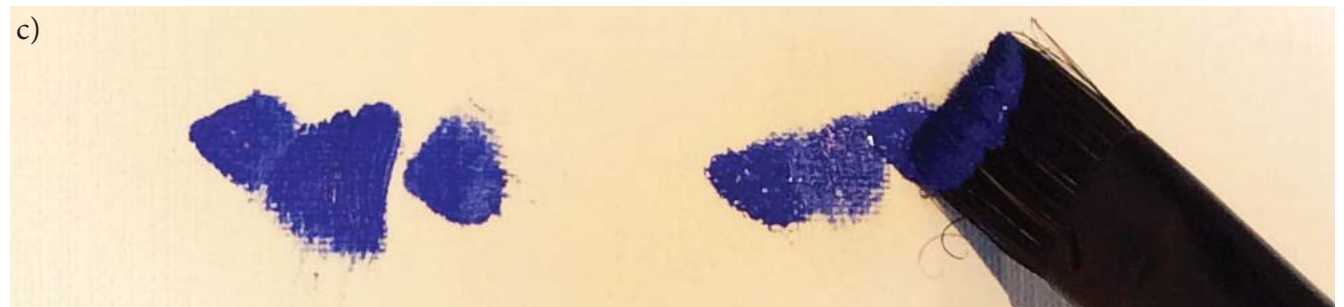
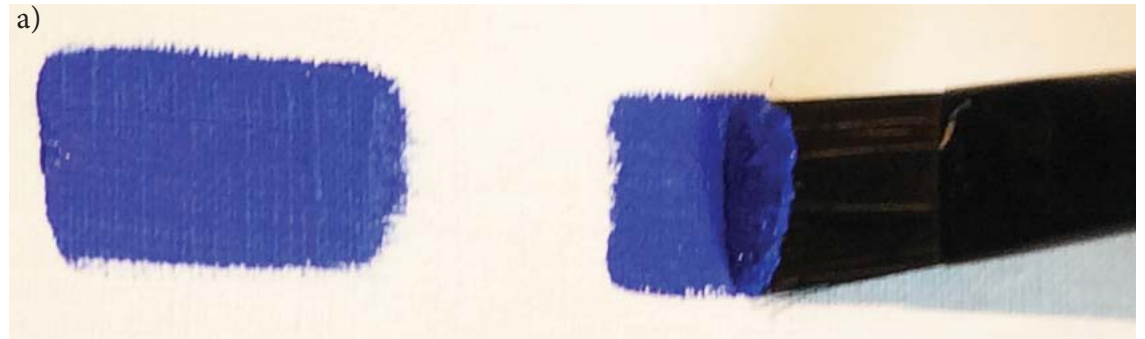
19. Pression

20. Brossage à sec

Exemples d'utilisation du pinceau plat

- a) En aplat
- b) Sur son tranchant
- c) Sur ses coins (taches)
- d) Inclinaison (variation de la pression)

Quels pinceau et brosse choisir?

Un petit tour d'horizon, un résumé

Les brosses et pinceaux pour la peinture à l'huile

Qualités principalement recherchées; nervosité et résistance aux solvants.

-On conseille les brosses plates, courts et longs en poils de porc pour leur rigidité permettant de brosser et de peindre en empâtement. Les pinceaux poils de porc résistent bien aux solvants.

-On conseille aussi un pinceau rond et/ou un trainard en poils naturel pour les détails.

Truc du métier : liquéfier la couleur pour obtenir des lignes fines.

-Le pinceau langue de chat (usé bombé selon Raphael), court et long en poils de porc est recommandé pour les retouches, les traits souples et courbes. À noter, en poils de porc et/ou en poils de mangouste ce pinceau s'utilise sur sa largeur comme sur son tranchant.

-Le blaireau et/ou Mop sont également des outils de travail très intéressants pour peindre car il permet d'atténuer les traits de pinceaux fraîchement appliqués sur la surface.

Oval mop

Les brosses et pinceaux pour l'aquarelle

Qualités recherchés; douceur, souplesse, bonne rétention d'eau et de pigment.

- On conseille un pinceau plat large de minimum 1 pouce pour mouiller le papier et effectuer des lavis de couleur.
- Les aquarellistes utilisent des brosses plates en poils naturel et/ou synthétiques pour déposer les couleurs et effectuer des relèves.
- Le pinceau rond, aux poils longs effilés sont aussi un bon choix pour pratiquer l'aquarelle et autre médium très fluides.
- Les adeptes de l'aquarelle aiment aussi les pinceaux rond en "petit gris" car ils sont très efficaces avec les pigments très fluides.

Les petit gris ont moins de ressort ce qui fait qu'une fois impégné d'eau et de couleurs ils se transforment et sont donc plus malléables. Les pinceaux en poils synthétiques reprennent leur forme initiale une fois mouillé.

Les brosses et pinceaux pour l'acrylique

Qualités recherchés; polyvalence, robustesse, résistance à l'eau, souplesse et/ou rigidités.

- On préfère les pinceaux en poils synthétiques.
- Les pinceaux ayant une bonne nervosité, résistent au brossage et à l'empatement.
- Les pinceaux Catalyst Polytip sont un choix judicieux comme on le verra plus tard dans ma présentation.
- Les brosses plates, langue de chat, ronds en poils synthétiques doux mais ayant une certaine résistance (rebondissement) conviennent très bien à la peinture acrylique.
- On recommande aussi l'emploi de traînard (ligneur) à poils longs, fin en poils synthétiques pour peindre des détails fins.

Les pinceaux et brosses spéciales

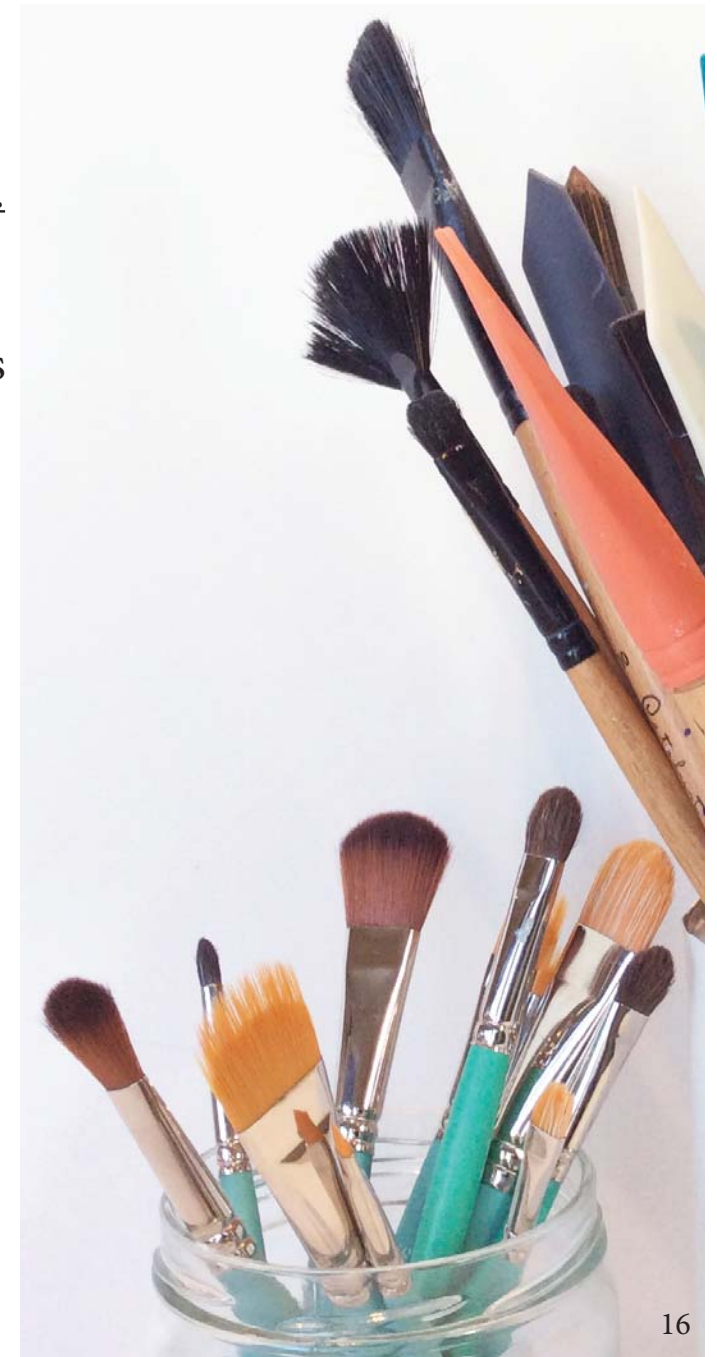
Les qualités recherchées sont la polyvalence et/ou la tâche ciblée.

Sachez qu'il n'existe pas de brosse et/ou pinceau dédié qu'à une seule tâche; un pinceau pour peindre des arbres cela n'existe pas vraiment!

Cela dit, les manufacturiers nous proposent des outils intéressants conçus pour obtenir des résultats plus spécifiques.

Les brosses plates et les pinceaux ronds demeurent les plus versatiles tel que démontré précédemment.

Voici un petit survol, un aide-mémoire suggestif à propos des fonctions et utilités de quelques pinceaux offerts sur le marché.

Le pied de biche : pinceau rond taillé en angle que l'on fait bondir sur la surface pour obtenir un effet pointillé. Idéal pour peindre feuillage, buisson, fourrure d'animal etc.

L'éventail : pinceau assemblé sur la virole en forme d'éventail. On utilise généralement celui-ci sur ses coins et la pointe des poils. Utile pour créer herbage, cheveux, poils de même que du sapinage.

Le peigne : brosse plate, dentelée, coupé en dégradé pour obtenir rapidement des traits fins tel que poils, cheveux etc.

Truc du métier : liquéfier la couleur, travailler sur la pointe des poils. Lors du chargement, presser fermement les poils perpendiculairement dans la flaque de couleurs pour ébouriffer les poils.

Le poignard : pinceau plat à poils longs et tailler en angle permettant de peindre des traits ondulés en utilisant son tranchant et/ou sa largeur.

Lunar : brosse plate, usé bombé avec poils naturels et synthétiques rigides permettant de frotter, de tapoter et broser à sec la surface.

Chisel : brosse plate, carrée, poils courts. Idéal pour peindre sur le tranchant.

Brosse ronde: pinceau rond en poils de mangouste dont les poils ont été taillé en angle tout le tour. Ce pinceau de forme arrondie est idéal pour frotter, farder, mélanger les couleurs sur la surface.

L'entretien des pinceaux/conseils :

- Garder les poils et la virole propre.
- Ne pas laisser tremper trop longtemps.
- Ne pas nettoyer trop brusquement.
- Suspendre et/ou déposer à plat lors du séchage.
- Entreposer les poils vers le haut.
- Prendre soin de replacer les poils.
- Le nettoyage des pinceaux utilisés avec des médiums à base d'eau se fait à l'eau clair et au savon doux.
- Le nettoyage des pinceaux utilisés avec des médiums à base d'huile se fait avec des solvants et ensuite un rinçage à l'eau savonneuse est conseillé.

Important : à chaque pinceau son médium!

Un pinceau dédié à l'huile ou à l'aquarelle ne devrait pas servir pour peindre à l'acrylique et vice versa.

Personnellement je trempe mon pinceau dans l'eau ou le solvant sans l'agiter, je préfère le nettoyer sur un papier absorbant jusqu'à ce que toute trace de saleté soit disparue. Plusieurs trempages successifs seront nécessaires pour enlever les résidus accumulés dans le pinceau.

Les savons pour pinceaux sont des nettoyeurs propices pour entretenir vos pinceaux; un lavage régulier permet de conserver vos pinceaux beaucoup plus longtemps.

Mode d'emploi : humidifier le pinceau avec de l'eau, le savonner sur le pain de savon, lui frictionner délicatement les poils et rincer à l'eau claire.

Et si vous en n'avez négligé un par mégarde!!

Le restaurateur de pinceau est un produit efficace, il sert à réhydrater et à enlever les résidus accumulés dans les poils sans les endommager et sans laisser de dépôt huileux.

Mode d'emploi : tremper les poils dans le produit restaurateur pendant quelques heures; évidemment sans que la pointe du pinceau ne touche le fond du récipient; idéalement on les suspendra sur un pinceloir (voir image page précédente). Suite au trempage il suffit de rincer les poils à l'eau claire et en principe votre pinceau a un regain de vie.

P.S cela ne fait pas repousser les poils!!!

Pinceaux Polytip de Catalyst

Parmi mes pinceaux préférés permettez-moi de vous entretenir à propos des qualités de ces pinceaux en poils synthétiques imitant à merveille les poils véritables.

Conçu pour les peintres utilisant la peinture à l'huile, la peinture acrylique ainsi que la peinture à l'huile soluble à l'eau (grande viscosité).

Disponible dans toutes les formes et longueurs, on les apprécie par leur aspect moyennement flexible. Ils emmagasinent une quantité de peinture adéquate et lors du lavage à l'eau, ils gardent la même flexibilité.

A savoir : un pinceau en poils naturels devient plus souple et se détériore plus facilement lorsqu'il est mouillé dans l'eau, puisque les poils s'imbibent d'eau. Les poils des Catalyst Polytip demeurent fermes et ne prennent pas de mauvais plis.

Catalyst™
POLYTIP™ BRISTLE

Les outils ciseleur Catalyst

Ceux qui me connaissent savent que j'adore peindre en texture, la gamme de ciseleurs Catalyst est disponible dans diverses formes, grosseurs et motifs différents.

Fait de silicone ils se nettoient facilement et sont absolument durable et efficaces.

Personnellement je pose les pâtes à modeler avec ceux-ci et certains artiste peindront aussi avec ces outils.

Utiles pour :
peintres
sculpteurs
céramistes
Efficace avec :
encaustique
cire froide
ect

Les spatules

Il en existe tellement de formes et grosseurs différentes, le choix est vaste. En métal, plastique et/ou silicone.

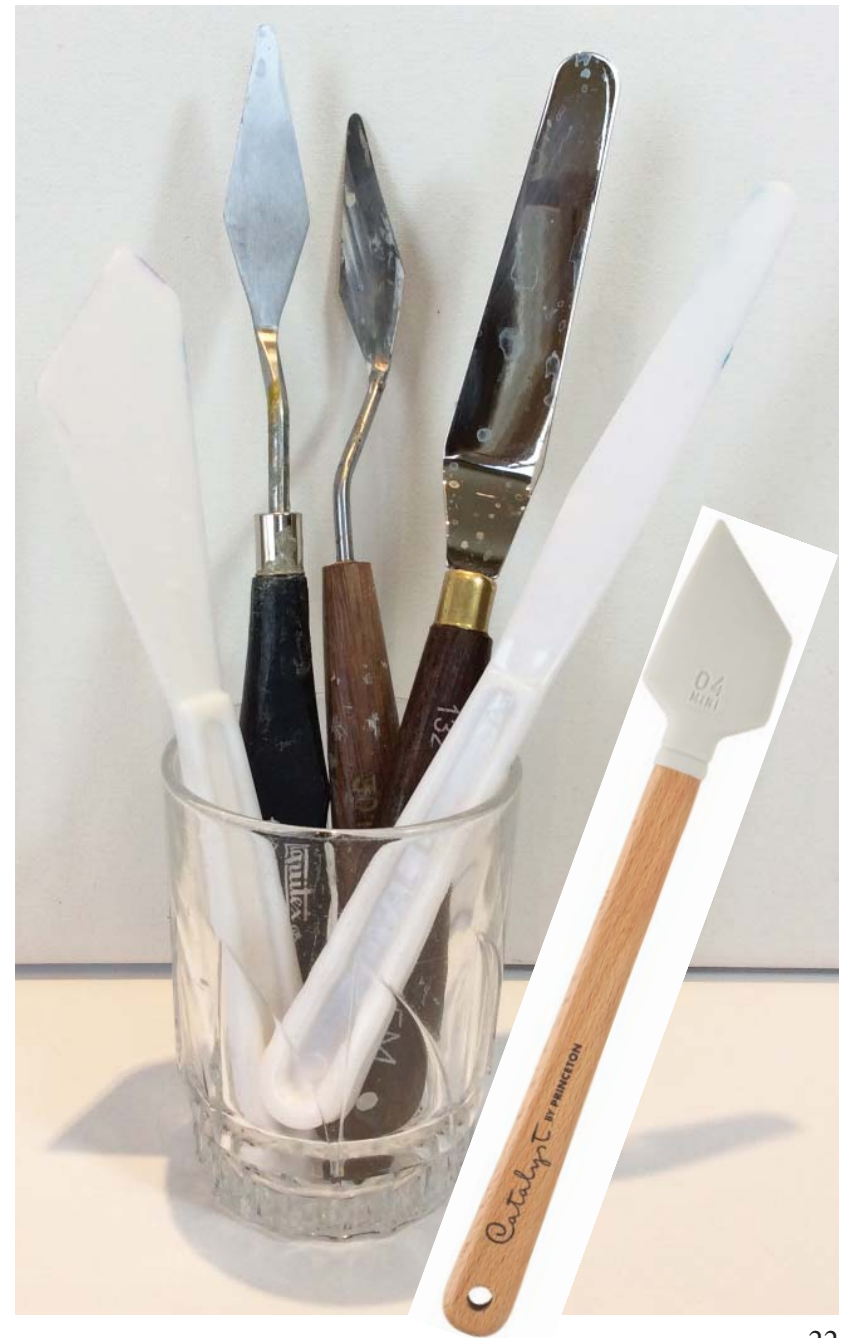
Les spatules servent aux mélanges des couleurs, à la pose de la pâte à modeler et/ou encore à l'application de la peinture sur le support.

Différents angles de spatules vous sont proposés, il faut choisir en conséquence du travail à exécuter tel que prescrit par votre créativité.

Je remarque cependant que les spatules avec un angle près du manche fonctionnent mieux pour mélanger les couleurs sur la palette tandis que les spatules droites (sans angle) facilitent le travail sur le support; ceci dit cette remarque est très subjective, aucune contravention ne sera émise ici non-plus.

A noter, certaines spatules sont en acier inoxydable tel que la gamme Liquitex.

La qualité VS le prix

Est-ce que le prix est toujours garant de la qualité du pinceau choisit?

Un bon pinceau de qualité durera possiblement plus longtemps car sa confection, souvent fait à la main est un gage de durabilité.

Plusieurs autres facteurs expliquent le prix d'un pinceau tel que la provenance, l'expertise, le matériel utilisé etc.

Un pinceau judicieusement choisit est en fonction de vos besoins en premier lieu.

Un pinceau bien entretenu se conserve plus longtemps.

Un pinceau employé avec des médiums plus fluides se conserve plus longtemps que ceux utilisés avec la peinture haute viscosité.

Selon le travail à exécuter on choisira d'investir nos sous selon nos propres valeurs.

Dans mon coffre j'ai des pinceaux bon marché pour peindre mes fonds, broser mes surfaces etc; j'ai aussi des pinceaux plus dispendieux qui, je le sais, seront plus durables et donc moins souvent renouvelables.

Voilà qui complète ma présentation; en espérant que ces renseignements vous sont utiles.

Anne-Marie Boisvert

www.annemarieboisvert.com

annemarieboisvert2.0@gmail.com

BIBLIOGRAPHIE SITES RÉFÉRENCES UTILES

http://www.princetonbrush.com/wp-content/uploads/2016/10/What-Does-That-Brush-Do_online.pdf

<http://www.princetonbrush.com/category/whats-new/page/3/>

<http://www.princetonbrush.com/about/brush-anatomy-princeton-brush-company-brush-anatomy/>

<http://www.winsornewton.com/na/discover/tips-and-techniques/choosing-your-brush-us>

<http://jzino.blogspot.ca/2014/10/all-about-brushes.html>

<https://www.art-is-fun.com/paint-brushes/>

<https://www.superprof.fr/blog/art-trouver-ses-accessoires-pour-peindre/>

<http://techniquedepinture.com/au-poil-ou-comment-choisir-le-bon-pinceau/>

<http://lateliergeant.geant-beaux-arts.fr/atelier-geant/a-la-une/1b-fiches-pratiques-atelier-geant/comment-choisir-son-pinceau/>

<http://www.rafael.fr/>

<http://www.fmbrush.com/>