

L'atelier de peinture créative de l'association CEPIA

1. L'esprit de l'atelier

Cet atelier est un espace de création qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux peintres expérimentés.

L'objectif est de développer son propre langage pictural et non pas d'apprendre à copier ou à reproduire une image réaliste.

Ici, la peinture est une démarche personnelle, chacun cherche sa voie.

Restons dans un processus d'expérimentation.

Le désordre, les difficultés, le doute et les échecs font partie du processus créatif.

Acceptons que certaines étapes ou résultats soient inconfortables.

Osons prendre des risques, tout est permis : recouvrir, transformer, modifier, abimer ...

2. Deux façons de démarrer un tableau :

- **avec un support visuel**

On peut s'inspirer d'une photo, d'une image ou d'un document visuel pour commencer. Mais ce support doit seulement servir de point de départ.

La peinture ne doit pas devenir une copie, elle doit rapidement évoluer vers une interprétation personnelle.

- **sans support visuel**

On peut aussi commencer directement sans support visuel, uniquement avec son imagination.

Cette approche demande davantage de lâcher-prise et peut être plus difficile au début.

3. Trois façons de construire son tableau

- **Se laisser guider par ce qui apparaît**

Le tableau se construit progressivement.

On avance par petites transformations en observant ce qui se passe sur la toile.

C'est une forme de dialogue permanent entre l'œuvre qui apparaît et le regard du peintre.

- **Partir d'une intention**

Si l'on a une idée plus précise, on peut commencer par quelques tracés au crayon pour placer les principaux éléments du tableau.

Ces lignes doivent rester simples et ouvertes, sans chercher une précision excessive.

- **Partir du chaos**

Une autre possibilité consiste à commencer sans intention ni réflexion :

on recouvre la surface de la toile d'un ensemble de taches et de traits, formant un chaos.

Dans un second temps, on observe cette surface et l'on cherche à en faire émerger une image ou une organisation.

Cet exercice est souvent plus difficile, mais il permet de développer fortement le regard et l'imagination.

4. **Peindre avec ses yeux et ses émotions**

Auguste Renoir a dit : « *Ce n'est pas la main qui fait le tableau, c'est l'œil.* »

Regarder ... Essayons de regarder avec nos émotions et non pas avec notre mental. Cherchons à peindre davantage avec nos ressentis qu'avec nos pensées ou nos réflexions.

La réflexion technique soutient le travail, mais elle ne doit pas étouffer l'élan créatif.

La question n'est pas seulement : « Est-ce que c'est réussi ? »
mais aussi : « **Est-ce que cela me ressemble ?** », « **Est-ce j'ai réussi à transmettre une émotion ?** »

5. **Apprendre à regarder**

Le regard est la clé de la progression.

Apprendre à regarder, c'est :

- Comprendre pourquoi une œuvre est attirante.
- Identifier ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans une composition.
- Repérer les contrastes, la profondeur, les équilibres.
- Observer les masses avant les détails.
- Savoir ce qui mérite d'être conservé.
- Oser modifier ce qui affaiblit ou nuit à l'ensemble.

Le regard permet d'aller au-delà du sujet représenté.

6. **Les grands principes qui aident la création**

Même en peinture intuitive, certains fondamentaux sont utiles :

- La composition
- Les contrastes
- La couleur
- La profondeur
- Le dessin (parfois réduit à quelques lignes essentielles)

Ces principes ne sont pas des règles rigides, mais des repères.

7. **La force du groupe**

Le rôle du groupe est essentiel dans le fonctionnement de l'atelier.

En fin de séance, chacun présente son travail.

Le groupe partage un regard constructif :

- ce qui fonctionne
- ce qui pourrait être amélioré
- les pistes possibles d'évolution

Ce temps d'échanges développe le regard, la confiance et la progression collective dans un esprit de bienveillance.

8. Le rôle de l'animateur

L'animateur est :

- Un guide
- Un témoin
- Un soutien dans les moments de blocage
- Il intervient le moins possible sur les œuvres afin de préserver l'autonomie de chacun.

9. L'objectif final

À la fin de l'année, l'objectif n'est pas seulement d'avoir produit des toiles.

L'objectif est d'avoir développé :

- Le plaisir de créer
- Un regard plus affûté
- Une plus grande liberté
- L'envie de continuer
- Exposer ses œuvres (pour ceux qui le désirent)

La création est à la portée de tous