

Retrouvez Chen Yiching dans notre carnet d'adresses p.114.

Palette

■ Pigments blancs : cristal n° 5, *kôgyômatsu*, *gofun* (poudre de coquillage)

■ Pigments rose et rouge : corail (*sangomatsu*), cinabre (*shinshya*)

■ Pigments orange : vermillon (*shu*) et orange artificiel

■ Pigments bleus : bleu turquoise (*hakusûmatsu*), bleu clair (*mizuasagi*), bleu azurite (*gunjo*)

■ Pigments verts : vert citron (pigment artificiel), malachite (*rokushô*), malachite chauffée (*yaki rokushô*), agate verte (*ryokumenô*)

■ Pigments gris et noirs : pierre noire (*iwakuro*), tourmaline (*denkiseki*), sodalite (*shûnatsu*)

Ces pigments sont mélangés à de la gélatine animale (*nikawâ*) et de l'eau claire.

Attention : certains pigments, comme le vermillon naturel et le cinabre, sont considérés comme dangereux. Il vaut mieux les manipuler avec des gants.

Nihon-ga L'art des pigments japonais

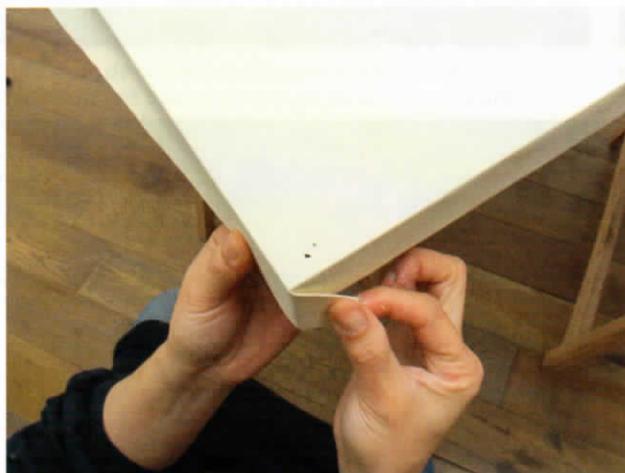
D'ORIGINE TAIWANAISE, CHEN YICHING DÉCOUVRE À 24 ANS LE NIHON-GA, LA PEINTURE TRADITIONNELLE JAPONAISE. C'EST UN COUP DE FOUDRE. ELLE PART SE FORMER PLUSIEURS ANNÉES AU JAPON. AUJOURD'HUI, ARTISTE RECONNUE, ELLE N'A DE CESSÉ DE POPULARISER CETTE TECHNIQUE PROCHE DE LA DÉTREMPE, BASÉE SUR L'UTILISATION DES PIGMENTS MINÉRAUX ET DE LA COLLE ANIMALE.

1. L'esquisse. Je travaille d'après mes souvenirs et mon imagination. Avant de peindre, je définis ma composition grâce à des études au crayon. Sur un format allongé, je dessine un bouquet de cosmos enchevêtrés dont quelques fleurs émergent. Le cœur de la gerbe est très sombre, il s'oppose au fond du tableau très clair, baigné d'une lumière diaphane.

2. Préparation du support. Le nihon-ga se pratique sur de la soie ou du papier à base de fibres naturelles marouflé sur du bois. Je peins sur du torinokoshi, un papier épais et lisse en fibre de gampi, un mélange de deux plantes. Mon support est une planche de bois rembourée. Je découpe une feuille plus grande que la planche de 10 cm environ. Je mouille le dos du papier à l'eau claire avec une brosse large.

3. Préparation du support (suite). Je pose la face humide de la feuille sur la planche de bois et chasse les bulles d'air avec un pinceau plat japonais, *mizu-bake*. Le papier n'est collé que sur les bords du châssis. J'enduis ceux-ci généreusement de colle à papier peint. Je rabats la feuille sur les côtés du support, je plie les coins en pointe. Je découpe le surplus de papier.

4. Préparation des couleurs. Les couleurs du nihon-ga sont fabriquées à partir de pigments minéraux ou organiques liés à de la gélatine animale (de peau, d'os) ou végétale (algues) diluée avec de l'eau. Il faut préparer chaque couleur à l'avance en petite quantité, car une fois préparé, ce mélange ne se conserve que quelques jours.

5. Préparation des couleurs (suite). Dans une coupelle en porcelaine, je verse une petite cuillère de pigment. J'ajoute la même quantité de gélatine chauffée, un peu d'eau claire et je mélange quelques secondes au doigt. Ma couleur est prête. J'utilise un récipient par teinte. Si jamais mon mélange durcit en cours de travail, je rajoute un peu de colle chaude.

6. Un fond coloré. J'ai attendu une journée que mon support soit bien sec. J'ai ensuite préparé un fond abstrait, assez foncé, en laissant libre cours à ma fantaisie. J'oppose pigments froids, à base d'azurite et de malachite, et teintes chaudes transparentes, à base de poudre de corail et de vermillon. J'ai atténué par endroits les couleurs avec une brosse humide.

Préparation de la colle

J'utilise deux colles animales : en bague (sanzenbon nikawa) et en perle (tsubu nikawa). Pour préparer la colle, il faut laisser tremper la matière solide dans une eau à température ambiante pendant plusieurs heures (30 g de sanzenbon nikawa ou 20 g de tsubu nikawa pour 200 ml d'eau). La colle gonfle et se ramollit. La préparation est ensuite chauffée à 70°C maximum, et filtrée à travers un tissu fin et propre. Une fois fondue, la colle peut être conservée au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours.

7. Dessin de repérage. Sur ce fond sec, pour me repérer, je dessine les principaux traits de ma composition avec un crayon pastel blanc : les tiges, les fleurs écloses. Ce dessin est très succinct, à peine esquissé. J'effacerai les tracés au fur et à mesure de mon travail avec une gomme mie de pain. Ils ne doivent pas apparaître une fois la peinture achevée.

8. Arrière-plan. Le nihon-ga se pratique à plat, comme la plupart des techniques picturales asiatiques. Je commence par peindre l'arrière-plan, pour aller peu à peu vers l'avant-plan. Je recouvre le fond avec un pigment blanc à base de poudre de coquille d'huître, appelé gofun. C'est l'un des pigments de base du nihon-ga et il peut être teinté artificiellement. Je travaille en négatif, laissant en réserve les tiges des fleurs.

9. Cosmos colorés. Je décline les fleurs de cosmos en deux teintes, avec un pigment corail rose pâle et un pigment cinabre d'un beau rouge brun. Pour peindre, je me sers pour l'instant toujours du même pinceau en poil de chèvre, que je nettoie soigneusement à l'eau claire entre chaque utilisation.

Matériel

- Panneau de bois
- Feuille en fibre de gampi
- Papier de verre (grain 120)
- Coupelles en porcelaine
- Pinceaux et brosses en poil de chèvre, de loup, de martre
- Chiffon
- Réchaud pour chauffer la gélatine
- Cuillère
- Colle à papier peint
- Colle gélatine (nikawa)
- Gomme mie de pain
- Crayon pastel blanc

Un peu d'histoire

Le nihon-ga trouve sa source en Chine et se caractérise par des paysages et des portraits délicatement colorés. Au VIIe siècle, des étudiants japonais envoyés en Chine ramènent dans leur pays cette technique que des artistes talentueux se réapproprient avec leur propre sensibilité et originalité. Au XIXe siècle, le Japon s'ouvre à l'Occident et se modernise. En réaction se crée un mouvement identitaire, qui voit l'émergence de la notion de nihon-ga, la « peinture japonaise », par opposition à la « peinture occidentale » dite yō-ga. Une école des beaux-arts est créée à Tokyo en 1887 pour enseigner les principes de cette peinture traditionnelle, toujours vivace aujourd'hui.

Pigments, où les trouver ?

Il est difficile de se procurer des pigments japonais dans le commerce, mais on peut les commander sur internet, par exemple sur le site de l'entreprise allemande spécialisée Kremer, ou celui du fabricant japonais Nakagawa. Pour vous y retrouver, sachez qu'un même pigment peut être plus ou moins finement broyé. Les couleurs sont numérotées : plus le chiffre est grand, plus le grain est fin et plus la couleur est claire. Le nihon-ga utilise traditionnellement des pigments naturels qui sont désignés sous le terme *tennen enogu*. Mais depuis le milieu du vingtième siècle sont apparus des pigments minéraux artificiels *shin iwaenogu*, et des pigments minéraux synthétiques *gōsei iwaenogu*. Ces nouveautés enrichissent la palette des artistes.

Retrouvez les adresses des sites internet pour se procurer ces pigments dans notre carnet d'adresses, p. 114.

Nihon-ga L'art des pigments japonais (suite)

10. Blanc crémeux. Je peins également des fleurs blanches, mais cette fois, j'utilise un autre pigment, le *kōgyōmatsu*, plus crémeux et plus opaque que la poudre de coquillage. En pratiquant, j'ai appris la particularité de chaque pigment et son évolution au séchage. À ce stade du travail, je laisse sécher ma toile avant de reprendre.

11. Tiges. J'utilise désormais un pinceau en poil de martre très fin pour dessiner les tiges des fleurs. Je les trace d'un seul geste de la main, en créant un réseau de lignes arachnéennes. Pour les détacher du fond foncé, je choisis deux teintes claires de vert, composées avec du pigment malachite et du pigment malachite chauffé.

12. Superposition. Avec un papier de verre fin (120), je ponce les zones blanches de ma toile, pour donner un effet plus vaporeux à mes tracés et faire un peu apparaître la couleur du fond. J'étales un glacis de gofun avec un pinceau plat (*hira-fude*). Après séchage, j'enrichirai ce glacis en passant une deuxième couche vert jaune.

13. Cœur du bouquet. Le centre de ma composition florale est très sombre. Je dessine le contour des cosmos avec un pigment noir finement broyé. Je pose également cette couleur noire par petites touches entre les tiges que je viens de peindre. L'effet semble très intense, mais il s'atténuera au séchage.

14. Intensification. Pour renforcer les teintes des pétales, je repasse une couche de rose corail et de rouge cinabre. C'est cette superposition de couches qui donne la richesse du nihon-ga. Je pose une couleur, j'attends qu'elle sèche. Si l'effet ne me satisfait pas, j'applique une nouvelle couche. Je pourrais également recouvrir mon tracé par une couleur opaque différente et changer ainsi ma composition.

15. Lignes dynamiques. Mon bouquet est structuré par ses longues tiges centrales, peintes au pigment malachite. Leur mouvement sinueux donne une dynamique au tableau. J'utilise cette fois un pinceau dur et nerveux en poil de loup, qui permet d'obtenir des traits nets et fins. Je n'oublie pas de dessiner les fins sépales qui relient les fleurs à la tige.

Dans l'atelier de Chen Yiching, des centaines de boîtes de pigments classés par teintes sont alignés le long du mur.

16. Mouillé sur mouillé. Le cœur des fleurs est peint en deux tons, mouillé sur mouillé. J'applique d'abord une couleur noire à gros grains. Sans attendre qu'elle soit sèche, je pose des pointes de jaune, qui se diffusent dans le noir, de manière plus ou moins aléatoire. Cette technique s'appelle en japonais tarashikomi.

17. Coulures. Le tableau est redressé à la verticale. Avec une brosse plate, j'applique un pigment bleu clair qui ruisselle de façon aléatoire. Je guide les coulures avec mon pinceau. Cette surimpression donne un voile évanescant, très délicat, caractéristique de mes peintures. Le pigment minéral, une fois sec, scintille à la lumière.

18. Ponçage. Avec un papier de verre moyen-fin, je ponce certaines parties de mon tableau. Je crée ainsi des nuances de couleurs et fais apparaître des couleurs sous-jacentes. Le papier japonais que j'utilise est assez épais et solide, il ne risque pas de se percer.

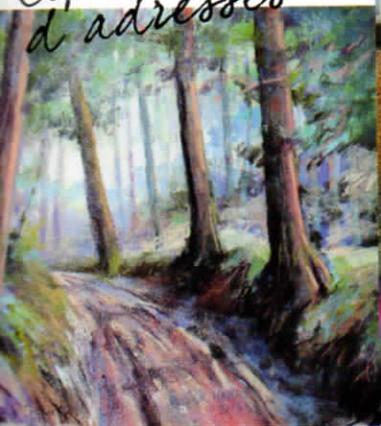

19. Glacis. À l'inverse, par endroits, j'ajoute de la couleur : des glacis bleu foncé avec un pigment azurite synthétique. Je crée ainsi des ombres sur les pétales de certaines fleurs, au centre du bouquet. Je nuancerai également mes tracés avec des glacis orangés et violets.

20. Final. Ce tableau m'aura demandé quatre ou cinq séances de travail. J'ai continué à blanchir le fond en prenant garde à ne pas trop l'opacifier. Les teintes originelles se devinent en transparence et créent des nuances délicates. En touches finales, j'ai posé des glacis bleu turquoise et jaune citron.

Brise.
Nihon-ga sur papier marouflé sur bois, 30 x 50 cm.

EXPOS ET SALONS

**1er Salon de sculpture
« Terre et flamme »**
fr.ulule.com/terreetflamme/
www.facebook.com/terreetflamme

SMAC Festival
www.smacfestival.com

58e Salon des Peintres du Bocage
peintresdubocage.over-blog.fr

Salon du Pastel en Charente
pastel-en-charente.e-monsite.com/

**Expo « De Saint-Pétersbourg
aux jardins de Villandry »**
www.chateauvillandry.fr/

Expo Jean-Marc Idir
La Galerie : 04 95 21 47 47

Ateliers Mode d'emploi
www.mode-demploi.org

**43e Salon d'automne
de Colomiers**
salonautomnecolomiers.org

Expo Robert DiCredico
morestel-expositions.com

Expo « British Touch »
www.anagama.fr

**Expo « L'âge d'or de la peinture
à Naples »**
museefabre.montpellier3m.fr/

Biennale Oksébô
www.chateaudelarocheguyon.fr

Expo Pastel en Yvelines
www.pastelenyvelines.fr

Expo Salon des Artistes français
www.artistes-francais.com

Expo « Sensation de Nature »
www.2.doubs.fr/courbet/

Salon Confluences
www.salon-international-aquarelle-
aiguillon.eu

ARTISTES

Katharine A. Cartwright
www.kacartwright.com
Katharine_cartwright@yahoo.com

Pat Fortunato
patfortunato.com

Lori Pitten Jenkins
loripittenjenkins.com

Sonia Privat
www.soniaprivat.com

Isabelle Corcket
isabelle-corcket.fr/fr/

Thierry Bloch
thierrybloch.tumblr.com

Nicole Vasseur
www.nicolevasseur.com
nicole.vasseur@aliceadsl.fr

Patrick Henry
artistedudimanche.pagesperso-
orange.fr
henry_patrick@orange.fr

Naomi Tydeman
www.naomitydeman.co.uk

Dan 23
www.dan23.com

Murielle Vanhove
www.murielle-vanhove.fr

Fabio Cembranelli
Fabio Cembranelli exposera
en 2016 à Mons (Belgique), lors
des Aquarellades en février, ainsi
qu'à Alençon en avril, puis
au Salon d'Aiguillon.

www.fabiocebranelli.com
www.fcembranelli.blogspot.com
www.facebook.com/cembranelli
www.facebook.com/fcembranelli
www.youtube.com/fabiocebranelli

Yann Hovadik
yannhovadik.blogspot.fr

Iris Scott
www.irisscottfineart.com

GUIDE PRATIQUE

Pastelèger
www.legermurielle.com
pastedeger08.e-monsite.com

L'Artisan Pastellier
www.artisanpastellier.com

Étienne Establie
Cours et stages à Toulouse.
www.etienneestablie.com
Sur Youtube : voir ses vidéos
« Secrets d'atelier » en partenariat
avec Canson

Joël Simon
www.joel-simon.fr

Jean-Pierre Parlange
www.jean-pierre-parlange.com

Edgar Saillen
www.artien.com

Chen Yiching
www.yichingchen.com

Le musée des Arts asiatiques
de Toulon expose les créations de
Chen Yiching jusqu'au 21 novembre.
toulontourisme.com/evenement/
peintures-de-chen-yiching/

Pour se procurer les pigments
du nihon-ga, c'est ici :
www.nakagawa-gofun.co.jp
kremer-pigmente.de/fr/

Hazel Soan
www.hazelsoan.com
www.allsoanup.com

Philippe Autefage
www.autefage-artiste.odexpo.com

ATELIERS

Atelier Pictura
www.regardaupluriel.com

Atelier Dinosart
dinosart.fr/

L'art évolution
www.lart-evolution.fr/

Arte Missa Est atelier-école
www.arte-missa-est-atelier.com/

Atelier Biz'art
www.atelier-bizart.fr/

Artdréraline
www.artdrenaline.fr/

Atelier aux Chartrons
cours-peinture-dessin.fr

Atelier I.D.E.A.
idea.martenot.pagesperso-orange.fr

L'Atelier des sources
www.atelier-des-sources.com/

Atelier Terre et Feu Lille
terre-et-feu.com/lille/

Diagonales
www.diagonales.net

Atelier Hélène Fuhs
www.helenefuhs.weonea.com/

Les Ateliers Terreaux
www.lesateliersterreaux.fr

Atelier de la Villa Bastille
www.villa-bastille.com/

Atelier de la Salamandre
www.atelier-salamandre.net/

Atelier Pièce Unique
atelier-piece-unique.com/

Atelier Saint Aurélien
www.claudine-bonnefoy.com

JE ME PROFESSIONNALISE

Brigitte Lovisa-Fouché
lovisapainting.com/

Mathieu Weemaels
www.mathieuweemaels.be/

Estelle Picon
estellepicon.fr/

Suisse Imprimerie
www.suissecolor.com/