

Qu'est-ce que la perspective atmosphérique ou perspective aérienne ?

Elle fait référence à la façon dont l'atmosphère affecte la façon dont nous voyons les objets lorsqu'ils s'éloignent du spectateur. La perspective atmosphérique indique la distance où se situent les différents objets. Nous percevons ces objets avec une clarté, une valeur et surtout une saturation des couleurs réduites. De plus les objets éloignés semblent avoir une couleur relativement froide.

L'utilisation de ce subterfuge nous sert à créer l'illusion de profondeur.

JMW Turner, Le Téméraire combattant remorqué jusqu'à son dernier poste d'amarrage pour être démoli, 1839

Perspective atmosphérique et perspective linéaire.

Il existe deux types de perspectives : perspective atmosphérique et linéaire. Comme nous venons de le voir elle affecte notre perception. La perspective linéaire quant à elle 'fait référence à la taille relative des objets et à la manière dont un objet apparaît plus petit à mesure qu'il s'éloigne'.

La maîtrise des différentes perspectives est essentielle pour peindre avec justesse. Mais souvent nous pensons UNIQUEMENT à la perspective linéaire.

Léonard de Vinci était un artiste qui comprenait l'importance de cette perspective et, sur la base de ses nombreux écrits sur le sujet, il la considérait comme étant d'une importance égale à la perspective linéaire. De nombreuses de ses peintures ont une sensation presque éthérée en raison de l'utilisation exceptionnelle de celle-ci pour créer l'illusion de la profondeur.

Léonard de Vinci, Mona Lisa, 1504

Perspective atmosphérique et réalisme.

Ces deux perspectives sont des éléments essentiels de la création de peintures réalistes, car elles reflètent la façon dont nous PERCEVONS réellement les choses. Cependant, la perspective linéaire est beaucoup plus facile à démontrer lorsque des éléments architecturaux sont présents (comme ci-dessous). Évidemment, dans les peintures de paysages et de marines, ces éléments ne sont pas toujours présents, il faut donc s'appuyer avec force sur la perspective atmosphérique pour créer l'illusion de la profondeur.

John Singer Sargent, Pont de la Canonica, 1903.

4 subterfuges pour créer l'illusion d'une perspective atmosphérique.

La texture.

C'est-à-dire votre façon de 'poser' votre couleur.

La technique du 'blocage' ou 'pastel mouillé' et 'faire' des petits détails au 1er plan 'en contraste avec l'arrière plan beaucoup plus lisse.

John Singer Sargent, Le Simplon, 1919

Valeur.

La valeur correspond à la luminosité ou à l'obscurité d'un objet, sur une échelle allant du noir au blanc .

Lorsqu'un objet s'éloigne, il semble avoir une valeur plus élevée qu'il ne l'est réellement. Autrement dit, les objets éloignés sont de valeur claire.

Dans le tableau de

Claude Monet, remarquez comment les falaises lointaines (à gauche) ont une valeur plus légère que les falaises qui sont plus proche de nous.

Remarquez également à quel point le ciel situé juste au-dessus de l'horizon est plus clair que le reste du ciel. Cela 'repousse' ces zones et crée cette illusion de profondeur.

Claude Monet, Plage et falaises de Pourville, Effet matinal, 1882.

Clarté.

Il s'agit d'un concept simple mais qui peut se révéler difficile. Lorsque vous regardez un objet au loin, il vous semblera avoir moins de clarté et de détails que lorsque vous regardez ce même objet de près.

Donc, lorsque vous peignez ces montagnes au moins, vous n'avez pas besoin de détailler les rochers, les ombres, les arbres et autres détails particuliers. Vous pouvez vraiment simplifier les détails pour créer l'illusion d'une perspective atmosphérique.

Vous pouvez même simplifier à l'excès l'arrière-plan pour vraiment exagérer la sensation de profondeur.

Dans le tableau de Turner, comparez le niveau de clarté entre le 1er plan et l'arrière-plan (souvenez-vous : foncé près du nez !). De plus il ne contient presque aucun détail et n'est présent que pour créer un effet atmosphérique. La partie la plus détaillée du tableau est celle la plus proche (sur notre droite).

JMW Turner, Pluie, vapeur et vitesse, The Great Western Railway

Température de couleur et saturation .

En règle générale, la température de couleur d'un objet tend vers le 'froid' à mesure qu'il s'éloigne. Les couleurs apparaissent également moins saturées (moins brillantes) au loin.

Les couleurs froides :

Les bleus, les violets et les verts.

*Mais la température d'une couleurs et
TOUJOURS UNE COMPARAISON entre 2
couleurs.*

ENTRE.....ENTRE.

Claude Monet

Cap Martin 2, 1884

Claude Monet, Ruelle
près de Pourville, 1882

Et oualà !!!!! A vous de jouer !!!