

Leçon - Autour des saules de Camille Corot

L'arbre et la lumière diffuse

1. Corot en bref

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) est l'un des maîtres du paysage français. Précurseur de l'impressionnisme, il relie l'héritage classique à une nouvelle sensibilité tournée vers la lumière, l'atmosphère et la simplicité des formes.

Corot peint souvent **sur le motif**, directement face à la nature.

Ses paysages se distinguent par :

- des **tons doux et argentés**,
- une **lumière diffuse**,
- une **composition simple mais très équilibrée**,
- une recherche de **poésie plus que de détail**.

Dans *Les Saules*, un paysage calme se construit autour de formes souples, de masses de feuillages légers et de reflets apaisés.

2. Observer le paysage

Avant de commencer, prenez un moment pour regarder la structure générale du paysage.

À observer :

- Composition horizontale, très stable.
- Troncs verticaux qui ancrent la scène.
- Feuillages souples, groupés en masses.
- Reflets adoucis dans l'eau.
- Palette restreinte : gris-verts, bruns doux, ocre léger, bleu grisé.

Mini-exercice 1 - Observer

Quels sont les trois tons dominants de l'œuvre ?

- 1.
- 2.
- 3.

Matériel : Papier aquarelle en grains fins 280g ou +/- Pinceaux rond petit gris, pinceau aquarelle fin, moyen et gros / Boite d'aquarelle ou gouache

Tester - Munissez vous d'une feuille d'essai ou d'une chute de papier du même type que votre feuille finale pour vous entraîner à chaque étape et noter vos observations.

3. Étape 1 - Le dessin : structurer les masses

Matériel : crayon HB ou 2B, papier aquarelle grain fin.

1. Tracez légèrement la ligne d'horizon (environ au tiers inférieur).
2. Placez les **masses principales des arbres** : silhouettes simples, sans détails.
3. Indiquez les **reflets** sous les arbres, par de légers traits verticaux.
4. Ébauchez les **troncs** et quelques **branches maîtresses**.

Conseil : ne cherchez pas la ressemblance parfaite. Cherchez plutôt la **respiration du paysage**.

Mini-exercice 2 - Dessiner vite

Esquissez en 30 secondes la silhouette d'un saule.

4. Étape 2 - Le lavis du ciel et du fond

Matériel : aquarelle ou gouache très diluée.

- Préparez un lavis très clair : **bleu + pointe d'ocre**.
- Appliquez horizontalement, du haut vers le bas.
- Laissez des zones blanches pour la lumière.
- Ajoutez une légère teinte **gris-vert** (mélange bleu + ocre) pour suggérer les lointains.
- Laissez sécher.

Carré test - Lavis du ciel

Essayer de poser une couleur en lavis, de manière très diluée et dégradée

5. Étape 3 - Les arbres : feuillages et matières

Matériel : pinceau rond ou petit-gris.

- Mélange de base : **vert de vessie ou oxyde + terre d'ombre brûlée + eau**.
- Travaillez en **taches souples**, en respectant les masses du dessin.
- Assombrissez légèrement l'intérieur des feuillages.
- Gardez les bords plus clairs pour la lumière.
- Utilisez la technique du **dry brush** pour créer des textures légères : le pinceau frôle le papier et laisse un tracé fragmenté.

Test - Dry brush

Faire des essais sur votre feuille de test

6. Étape 4 - Reflets et finitions

- Humidifiez légèrement la zone de l'eau.
 - Faites descendre les tons des arbres vers le bas, en tirant la couleur verticalement.
 - Adoucissez avec un peu d'eau propre pour créer l'effet miroir.
 - Terminez par quelques **traits fins pour les troncs**.
 - Ajoutez des **touches d'ocre** pour suggérer les zones de lumière.
 - Rehaussez le premier plan avec un mélange de **brun + bleu ou gris de Payne**.
-

7. À vous de jouer : votre version du paysage

Vous pouvez maintenant créer votre propre interprétation :

- déplacez les arbres,
- changez la lumière (matin, brume, soir),
- ajustez la palette,
- ajoutez un élément personnel (chemin, silhouette, végétation supplémentaire...).

Question créative

Quelle atmosphère souhaitez-vous créer ?

Quelques mots-clés :

8. Défi facultatif

Réalisez une seconde version, cette fois :

- en monochrome,
- ou au fusain,
- ou avec un contraste de lumière différent.

Le but n'est pas la ressemblance : c'est **votre regard** qui compte.