

Initiation à L'aquarelle

Frédéric Dannappe - Mars 2024

Sommaire

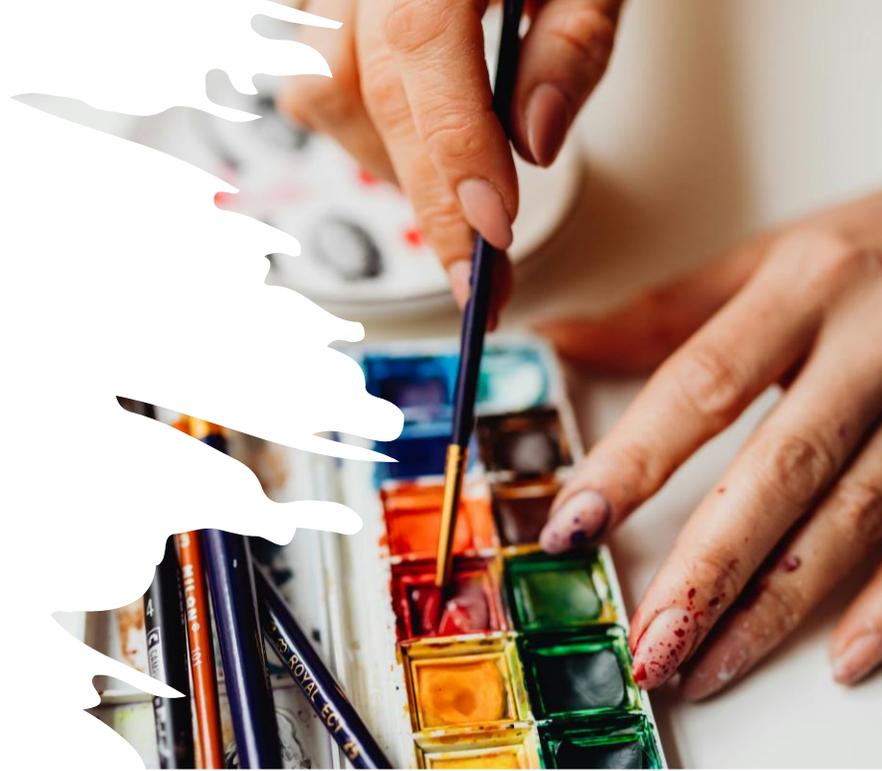
Petite histoire de l'aquarelle

L'aquarelle c'est quoi ?

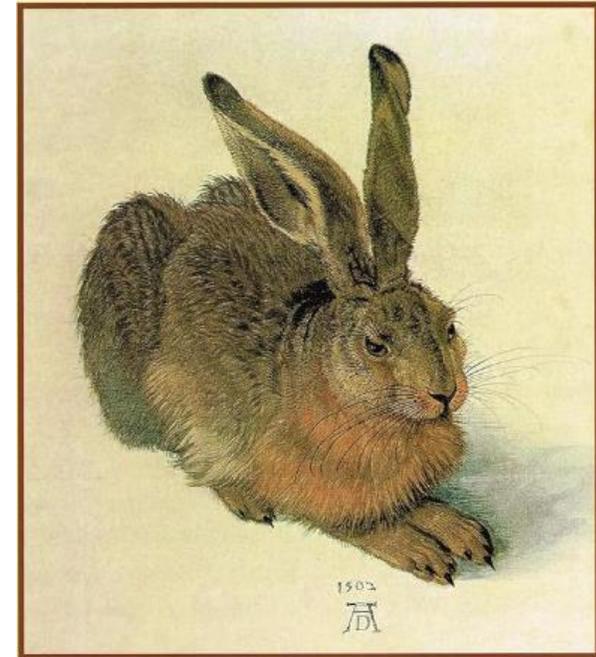
Le matériel

Techniques de l'Aquarelle

Cas pratique

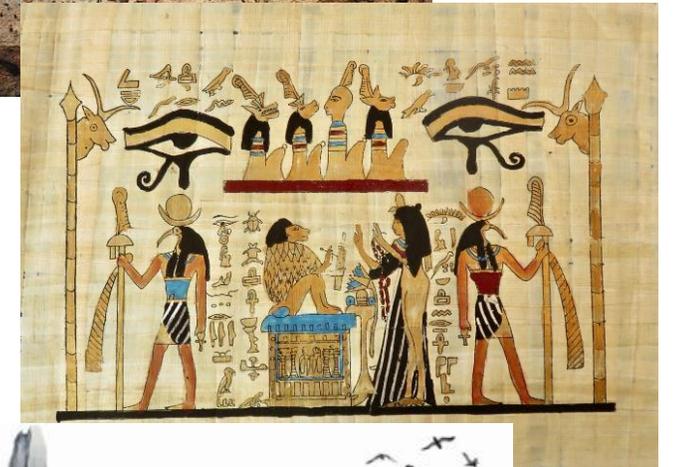
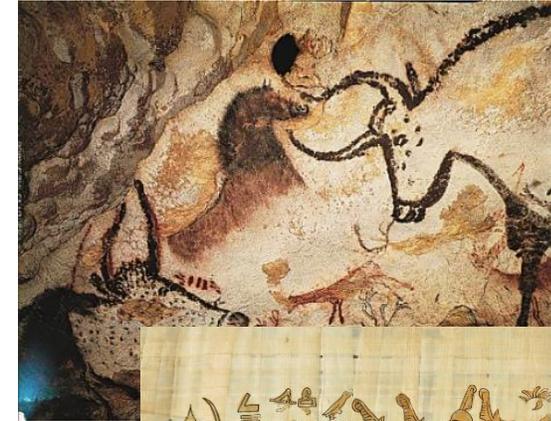

Petite histoire de l'aquarelle

La petite histoire de l'aquarelle

- **Dès la préhistoire**, les peintures rupestres s'apparentent à la technique aquarelle avec le mélange de l'eau et des minéraux les plus courants. Plus tard la plupart des **papyrus Égyptiens** sont réalisés à l'aquarelle. La **civilisation chinoise** exploite cette technique dès l'apparition du papier. **Au moyen âge** l'aquarelle est utilisée pour réaliser les enluminures des manuscrits.
- Par la suite, dès le XVème siècle, l'aquarelle perd la faveur des peintres de renom qui se tournent vers la peinture à tempera, puis à l'huile. Mais certains peintres comme Albrecht Dürer vont persister dans l'utilisation de l'aquarelle pour réaliser leurs œuvres (Le lièvre, Autoportrait, Portrait d'une jeune vénitienne, etc..).
- Jusqu'à la fin du 17ème siècle l'aquarelle est une technique dépréciée qui ne trouve grâce qu'auprès des reproductions botaniques et zoologiques. C'est la technique de l'illustration scientifique par excellence. Alors que l'huile est une technique plus noble pour réaliser les portraits de l'aristocratie et de la noblesse. Les peintres n'utilisent alors l'aquarelle que pour leurs croquis préparatoires.
- A la fin du 18ème siècle, en Angleterre, avec le regain de popularité de l'aquarelle auprès des paysagistes, la fabrication commerciale de cette peinture démarre, et la technique se répand.
- En 1804, suite au rejet des tableaux aquarelles par la Royal Academy de Londres, la Royal Watercolor Society est fondée. Les expositions rencontrent alors un grand succès en Angleterre.
- En France c'est Eugène Delacroix, après un voyage en Angleterre, qui va importer la technique à travers une série de paysages peints à l'aquarelle. En 1855, à l'exposition universelle de Paris les expositions d'Aquarelles rivalisent avec les tableaux peints à l'huile. En 1879, a lieu la première exposition de la Société d'Aquarellistes Français dans une salle Parisienne.

L'aquarelle c'est
quoi ?

De quoi est constitué l'aquarelle ?

L'aquarelle, c'est quoi ?

Composition

L'aquarelle est composée de 3 éléments.

- Les pigments

D'origine minérale, végétale ou animale (rare)
le pigment donne la teinte.

- La gomme arabique

La sève de l'acacia permet de lier les pigments,
et a la propriété d'être soluble à l'eau.

- Et un adjuvant

L'adjuvant améliore le mélange entre les pigments et la gomme arabique
et évite le craquellement de la peinture une fois sèche. Il peut s'agir de
miel, de résine ou de glycérine.

Le matériel

- Les pinceaux
- Le papier
- Le reste ...

Le matériel

Les pinceaux

- Quels pinceaux

Lesquels choisir pour peindre à l'aquarelle ? Est-il utile de prendre différentes tailles ? Se valent-ils tous ? Autant de questions qu'il est légitime de se poser au moment de choisir ses pinceaux.

- Essayons de nous y retrouver.

Les principaux types de pinceaux présentés ci-dessous pourront être complétés selon votre expérience et votre personnalité avec le temps. Cette liste n'est évidemment pas finie.

Pinceaux à lavis (ou mouilleurs)

- Ces pinceaux ont un poil souple, souvent en petits gris, en poil de chèvres, ou synthétiques.
- Leur caractéristique est de retenir une grande quantité d'eau. Selon le geste et la pression sur le papier ils libèrent plus ou moins rapidement cette eau avec le pigment qui y est mélangé.
- Adapté pour réaliser des lavis réguliers, pour mouiller le papier, ou déposer la couleur sur de larges zones du papier.
- Peu adaptés aux détails ou pour délimiter des contours nets.

Pinceau à lavis
Leonard 6 -
Chèvre

Pinceau à lavis
Raphaël 8 - Petit
gris

Pinceau à lavis
Leonard Aquarellis
4 - Synthétique

Les +
précis

Le matériel

Les +
polyvalents

Les pinceaux pointe fine

- Ces pinceaux sont plus nerveux, et plus fermes. Ils stockent moins d'eau que les pinceaux à lavis, mais permet un travail dans la précision.
- Ils sont fabriqués à base de poils de martre, de vison, de belette ou de poil synthétique
- Ils permettent un trait bon contrôle, et sont donc adaptés aux zones détaillées.
- Ils sont en revanche déconseillés pour peindre les fonds et les grandes surfaces du papier.

Pinceau fin Da
vinci 6 - Martre

Pinceau fin
Leonard 8 –
Synthétique

Pinceau fin Winsor
& Newton –
Imitation martre

Conseil : plus votre
feuille est grande,
plus votre pinceau
doit être gros pour
absorber une grande
quantité d'eau.

Pinceau fin Da
vinci 6 - Martre

Pinceau fin
Leonard 8 –
Synthétique

Pinceau fin Winsor
& Newton –
Imitation martre

Les pinceaux ronds courts

- Ces pinceaux ronds et courts sont des intermédiaires entre les pinceaux à lavis et les pointes fines. Avec leur forme ronde, ils permettent une réserve d'eau intéressante et une souplesse qui permet de rester précis.
- Permet de conserver le contrôle du trait et du détail en traçant avec la pointe, et même temps, de réaliser des lavis sur des espaces intermédiaires. C'est l'idéal pour peindre le motif principal du tableau. Avant de réaliser les finitions à la pointe fine.

Pour
glacis et
aplat

Le matériel

Les pinceaux plats

- La forme est différente par aplatissement de la virole, mais les caractéristiques sont les mêmes que les pinceaux ronds.
- Leur forme permet un passage de la couleur par aplat plutôt que par trait. Il est possible de traiter la surface en glacis, ou de peindre rapidement de grandes zones.
- Mal adapté toutefois pour les détails et les contours précis.
- C'est souvent une question de préférence personnelle sur le rendu de la touche.

Pinceau plat
Leonard -
Synthétique

Pinceau plat
biseauté -
Synthétique

Les pinceaux à pointe longue

Pour le
traçage

- Ces pinceaux ronds et courts sont des intermédiaires entre les pinceaux à lavis et les pointes fines. Avec leur forme ronde, ils permettent une

Pinceau pointe
longue Winsor &
Newton -
Synthétique

Pinceau Leonard
Aquarellys pointe
longue -
Synthétique

Pinceau Da Vinci
pointe longue -
Martre

Le matériel

Les pinceaux spéciaux

- Les trainards avec leurs touffes de poils longue et fine permettent de tracer de longues lignes droites et des courbes en un seul mouvement, avec précision.
- Les pinceaux en éventail permettent eux de reproduire certaines textures comme l'herbe ou la végétation naturelle.
- Les pinceaux à réserve d'eau seront très utiles pendant vos voyages ou vos vacances pour remplir rapidement votre carnet de voyage sans avoir à vous préoccuper de la recharge en eau de votre pinceau.
- Pour déposer le fluide de masquage (voir plus loin) vous devez utiliser un vieux pinceau ou un pinceau bas de gamme (du type écolier) car il sera détérioré par le produit et ne sera plus utilisable pour peindre par la suite.
- En plus des pinceaux vous pouvez utiliser et tester tous les outils qui vous inspirent pour de nouvelles formes ou de nouveaux effets. L'utilisation de pinceaux propres prévus habituellement pour l'acrylique peut être intéressant pour reproduire certaines textures.
- De même l'utilisation d'une plume peut être un plus pour certains détails.
- A vous de trouver votre style...

Le matériel

Pincesaux en poil naturel

- Pour l'aquarelle les poils pincesaux sont souvent à base de poils de Martre, de vison, de putois, ou de belette.
- Les poils naturels ont la caractéristique naturelle de pouvoir absorber beaucoup d'eau mélangé au pigment. Ce qui permet de travailler de façon plus fluide avec son pinceau et d'éviter de recharger trop souvent en pigment
- En revanche ils nécessitent un entretien plus rigoureux que les poils synthétiques, et ils sont plus chers. Le prix d'un pinceau lavis en poil naturel peut rapidement dépasser le prix d'une centaine d'euro.
- Et évidemment, si vous y êtes sensibilisés, se pose la question aussi du traitement des animaux dont sont issus ces poils.

... ou en poil synthétique

- De grand progrès ont été faits par les fabricant dans l'imitation des poils naturels. Les pincesaux à poil synthétique ont maintenant des comportements très proches de leurs équivalents naturels.
- Ils sont plus résistants, et ont donc une plus grande longévité. Ils sont aussi bien moins couteux. On trouve des pincesaux lavis de taille raisonnable à partir de 30 ou 40 Euros.
- L'entretien est plus facile car ils sont moins sensibles aux

Attention, à propos de la taille des pincesaux !
Ils ne sont pas comparables d'une marque à l'autre, et même d'une gamme à l'autre chez un même fabricant ! Se fier plutôt au diamètre de la base du pinceau au niveau de la virole (en mm)

Le matériel

Les différents papiers

- Le papier est fabriqué soit en cellulose (extrait du bois), soit en coton. Les papiers à base de coton sont plus chers mais sont aussi de meilleure qualité. Ils s'imprègnent plus rapidement d'eau et de façon plus homogène. Les lavis sont plus réguliers et les fusions sont plus complètes.
- Le grammage du papier est important pour qu'il puisse bien accepter à l'absorption de l'eau sans se déformer. Exprimé en gr/m², le grammage doit être au moins de 300 gr/m². Il existe des papiers qui vont bien au-delà, mais qui coûtent plus chers et qui n'ont pas forcément plus d'intérêt pour un usage habituel.
- Plusieurs types de grains existent. Il s'agit de la texture de la feuille qui va déterminer la précision pendant le passage du pinceau, et la possibilité de réaliser des effets de texture.
  - Le grain satin est la texture la plus lisse. Il permet un travail de précision mais n'est pas conseillé pour débuter.
  - Le grain fin propose une texture intermédiaire qu'il est plus facile à travailler
  - Et enfin le gratin torchon présente des aspérités plus marquées qui permettent de réaliser des effets de « brossé » mais rendent difficiles le travail précis.

Conseil : Vérifier à l'achat que votre papier est indiqué avec « 100% Coton ». S'il n'y a rien c'est très probablement de la cellulose

Attention, il n'y a pas de norme. D'une marque à l'autre ces textures peuvent être plus ou moins marquées. Entre 2 marques, le grain torchon ne se ressemble pas.

- Le conditionnement du papier aquarelle propose plusieurs formes.
  - En grande feuille ou en rouleau, le papier est découpé selon votre besoin, et ne répond pas à une taille 'normée' ou standard.
  - En bloc classique ou encollé sur les 4 côtés. Dans ce dernier cas il évite de devoir fixer le papier sur un support.
  - Les carnets : Indispensable si vous voyagez, mais plus cher (à dimension de page équivalente) et difficile à personnaliser (le choix est limité si vous préférez tel ou tel grain, telle ou telle dimension, etc...).
  - Il existe aussi une variante avec les carnets « accordéon » très adaptés aux paysages.
- Budget : Pour débuter ne choisissez pas forcément un papier trop onéreux. Respectez bien le grammage de 300gr/m² et préférez un grain fin. Faites des tests sur plusieurs marques et une fois que vous aurez trouvé celui qui vous convient achetez des blocs plus ambitieux.

Le matériel

Les couleurs

- Quelles couleurs sont à favoriser dans sa palette lorsqu'on débute ?
- Mieux vaut démarrer avec un nombre limité de couleurs. Il sera plus facile d'obtenir des nuances harmonieuses avec quelques 'bonnes' couleurs choisies. C'est aussi plus économique. L'aquarelle de qualité coute assez chère.
- Les plus grands aquarellistes travaillent souvent avec une sélection de couleurs plutôt réduite. Il est important de faire son expérience des teintes brutes et des combinaisons de mélanges possibles.
- Conseils : Prendre des couleurs qui permettent de couvrir les 3 couleurs primaires (bleu Cyan, rouge magenta, jaune). Pour chacune de ces primaires prendre une version froide ET une version chaude.
- Il est conseillé aussi d'avoir dans sa palette des couleurs Terres et Ogres, plus neutres et naturelles qui vont permettre par mélange d'adoucir et de rendre plus réalistes certaines teintes.
- En résumé, notre palette peut par exemple être composée de : Rouge quinacridone, Rouge cadmium, Bleu céruléum, Bleu outremer, jaune citron, jaune Indien, Ocre jaune, Terre de sienne brulée, terre d'ombre brulée.
- Teinte neutre sombre : permet de renforcer la tonalité et les ombres par exemple. Ne pas prendre de noir. Dans cette catégorie on retrouve le gris de Payne, le brun van dyk , ou le Sepia naturel.

- Le conditionnement : Préférez les ½ godets ou les godets au départ. La peinture est à l'état sec; et doit être réveillée à l'aide d'eau. Ils permettent de plus facilement de familiariser avec la technique Aquarelle. Avec les Tubes, la peinture est plus pâteuse, et il peut être tentant de 'gouacher' son tableau.
- La transparence : A l'Aquarelle, contrairement à l'huile ou l'acrylique, les couleurs transparentes peuvent être recherchées pour obtenir des glacis efficaces en quelques touches.
- La qualité du pigment :
  - Extra-fine ou professionnelle : les pigments sont broyés plus finement et sont plus concentrés. La couleur est plus intense.
  - Gammes Fine et Etude : Selon les marques, beaucoup plus aléatoire. Mais globalement les pigments seront moins concentrés que dans la qualité Extra-fine. Les couleurs peuvent être moins intenses.
- La résistance à la lumière (ou permanence).

Vous pouvez ajouter à votre palette des verts 'prêts à l'emploi' qui évitent les mélanges vous en utilisez fréquemment : Vert de vessie, Vert de Hooker., vert turquoise.

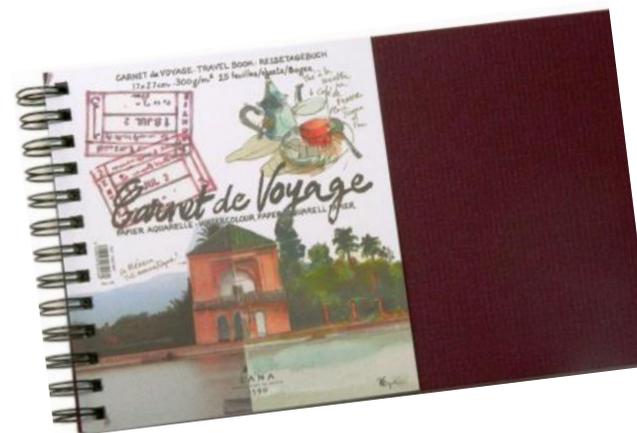
Avec le temps certains pigments s'effacent à la lumière. Les fabricants indiquent le niveau de résistance de différentes façons :

- Par un nombre d'étoiles ou de signes +. (plus le nombre d'étoiles est grand plus la couleur est résistante)
- Par une codification lettrée: AA / A / B (AA étant la meilleure résistance).
- Par une codification numérique : I /II / etc ...(I étant le meilleur niveau de résistance)

Le matériel

Pour voyager

- Les carnets de voyage proposent beaucoup de formats différents qui doivent pouvoir s'adapter à vos goûts. Toujours vérifier le grammage du papier (au moins 300 gr/m²). Préférez un format Paysage et des pages qui peuvent être entièrement dépliées, sans vous gêner dans votre travail. Le plat de derrière doit être rigide pour aider à bien maintenir le carnet lorsque vous peindrez.

- Les boîtes aquarelle de voyage contiennent de 12 à 24 couleurs souvent en demi-godets. Un fois ces derniers vides ils peuvent être rachetés et remplacés à l'unité. Il faut de préférence conserver la même marque pour assurer la compatibilité des mélanges entre couleurs (miscibilité).
- L'espace prévu pour déposer la couleur et réaliser les mélanges doit être de taille raisonnable

- Pour éviter de transporter tous vos pinceaux d'atelier, il vous faudra faire des concessions et choisir un ou 2 pinceaux polyvalents.
- Il existe des pinceaux à réservoir d'eau, très pratiques, qui vous évitent de transporter une bouteille d'eau et un gobelet. Une pression sur ces pinceaux, et des gouttelettes d'eau peuvent être répandues sur vos demi-godets.
- Différentes tailles existent, et ces pinceaux peuvent être vendus en lot de 2 ou 3 tailles différentes.

Les techniques de base

Les techniques à l'aquarelle

La dilution

- L'aquarelle se dilue avec l'eau
- La quantité d'eau définit la valeur du motif peint.
  - + d'eau = Valeur faible
  - - d'eau = valeur forte
- Dosez le volume d'eau dans le mélange avec le pigment pour définir une couleur claire ou foncée.

Du clair au foncé

- C'est la teinte du papier qui permet d'obtenir la lumière des zones claires dans la composition.
- A l'aquarelle « seule » il n'est pas possible d'éclaircir un motif déjà foncé
- Sur un même motif, on peint donc d'abord l'ensemble des valeurs faibles (+ d'eau), puis progressivement par couche, les zones à valeur de plus en plus forte.
- Très utilisé pour le traitement des ombres.

Le mouillé sur mouillé

- C'est le fait de déposer la couleur de son pinceau sur un espace du papier déjà imbibé d'eau.
- La couleur est diffuse et permet certains effets selon la qualité du papier et le niveau d'humidité de l'eau
- Les contours sont volontairement flous et moins contrôlés.
- Permet de créer des zones de rencontre entre plusieurs couleurs. Cette fusion donne des effets à chaque fois inédits. Technique très utilisée pour réaliser les fonds.

Les techniques à l'aquarelle

Les retraits

- Sur une couleur encore très humide, l'application d'un papier (type Sopalin) ou d'un chiffon propre, ou encore d'une petite éponge sèche
- Par aspérité l'eau et la couleur qui l'accompagne vont être retirés du papier dans les zones choisies.
- Permet des effets de nuages, ou de corriger et d'éclaircir les zones jugées trop foncées par exemple.
- Résultat très dépendant du niveau d'humidité et aussi de la qualité du papier.

Le mouillé sur sec

- Le fond est sec. Et on applique la peinture légèrement diluée au pinceau.
- Les contours sont précis, et la peinture ne s'échappe pas des zones peintes.
- Permet de peindre les motifs détaillés et nets, particulièrement avec un pinceau fin.
- Utile pour les finitions, et pour faire ressortir le sujet principal d'une composition.

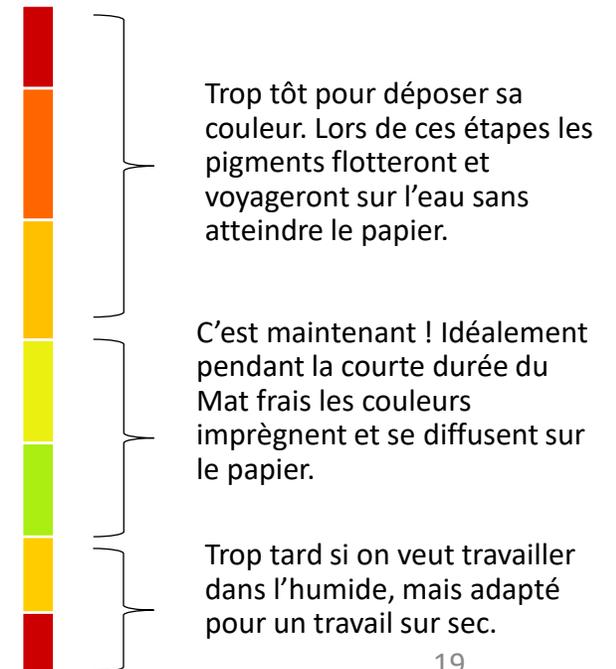
La réserve des lumières

- Comme il n'est pas possible de retrouver la clarté du papier une fois peint, il faut éviter de peindre les zones que l'on veut conserver « blanche ».
- Soit on contourne délicatement et précisément ces zones réservées lors du passage du pinceau pour peindre les zones voisines (fond par exemple),
- Soit on applique une couche protectrice d'un liquide de masquage (d'autres techniques existent).
- Utilisé lorsqu'on veut conserver la blancheur d'un motif. (le blanc d'une chemise, d'un vase, etc..). Et surtout pour rendre l'éclat d'une lumière, la luminosité extérieure ou la sensation d'éblouissement.
- Le fluide de masquage s'applique au pinceau (dédié et 'sacrifié') sur l'espace parfaitement sec (Important) des parties à réserver. Attendre que le fluide déposé soit entièrement sec. Le fond peut alors être peint, et il est possible de passer sur les zones protégées sans s'en préoccuper. Une fois la peinture terminée, et surtout entièrement sèche, le masquage doit être retiré par frottement avec un support propre ou à la main (propre).

Les techniques à l'aquarelle

Le cycle de l'eau

- Lors de l'application de la technique humide sur humide, la surface doit être généreusement mouillée pour que le papier s'imprègne de l'eau. Une technique souvent utilisée consiste aussi à tremper entièrement sa feuille dans un bac d'eau.
- Le séchage démarre dès la fin de l'humidification, et on assiste ensuite aux différentes phases du cycle de l'eau qui vont évoluer dans le temps pour aboutir au séchage complet de la feuille.
- Nos interventions sur la feuille auront des effets différents selon la phase du cycle de l'eau.
- Les étapes du cycle de l'eau
  - La lentille : La goutte d'eau est encore présente en surface et n'a pas pénétré le papier
  - Le miroir : Les gouttes entre dans le papier mais forme une pellicule d'eau importante sur le papier. Les pigments déposés à cet instant « flottent » sur cette piscine, et voyage tant que l'étape suivante n'est pas atteinte.
  - Le brillant : Le papier continue à boire l'eau et le brille encore, mais la surface ne contient plus d'épaisses quantité d'eau et le grain du papier est visible.
  - Mi-mat : le brillant du papier est encore visible lorsqu'on le regarde en lumière rasante. Les excès d'eau ont quasiment tous disparu.
  - Mat frais : La surface est à peine humide, et le cœur de la feuille est encore bien imprégnée.
  - Mat sec : La surface du papier est sèche, mais à cœur le papier est humide
  - Sec : Le cœur du papier ne contient plus aucune humidité.

Exercice pratique

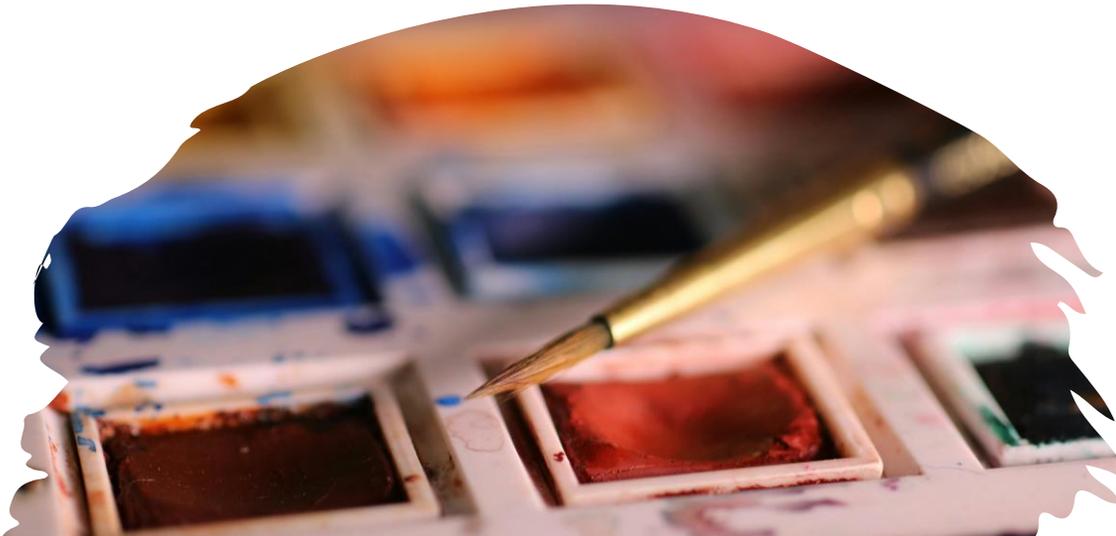

Travaux pratiques

Lançons-nous sur un cas pratique.

Et surtout ne pas oublier....

... de s'amuser.

Merci

Séances du
24/02/2024 &
du 23/03/2024

L'Atelier de Pontoise - Initiation à l'aquarelle