

Atelier d'initiation à l'aquarelle

1. Le Matériel

Sommaire

1.1. LES PEINTURES

- 1.1.1. GODETS
- 1.1.2. TUBES
- 1.1.3. PIGMENTS
- 1.1.4. CRAYONS AQUARELLES
- 1.1.5. PASTELS AQUARELLES
- 1.1.6. ENCRE AQUARELLES
- 1.1.5. GOUACHE : BLANC DE CHINE
- 1.1.6. LISTE DES FABRICANTS
- 1.1.7. WEB MARCHANDS

1.2. LES PAPIERS

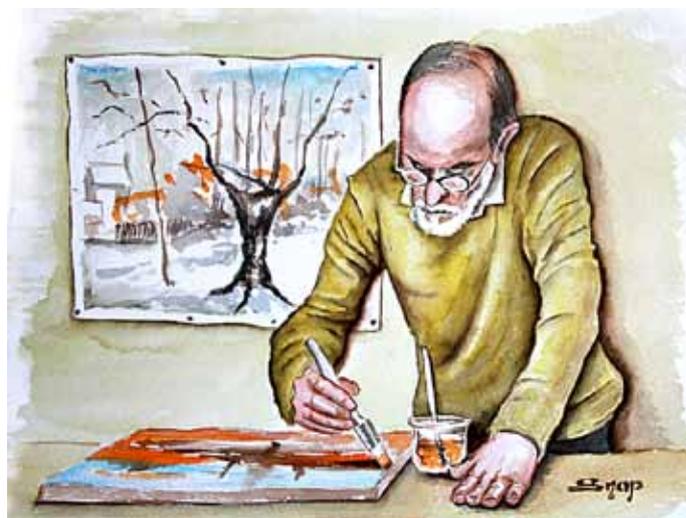
- 1.2.1. ROULEAUX
- 1.2.2. FEUILLES
- 1.2.3. BLOCS, SPIRALES OU ENCOLLES
- 1.2.4. CARNETS
- 1.2.5. TROIS TYPE DE PAPIER
- 1.2.6. LES COULEURS
- 1.2.7. POIDS DU PAPIER ET UTILISATIONS
- 1.2.8. FORMATS DE PAPIER

1.3. LES PINCEAUX

- 1.3.1. PINCEAUX RONDS
- 1.3.2. PINCEAUX PLATS
- 1.3.3. PINCEAUX CALLIGRAPHIQUES
- 1.3.4. PINCEAUX EN EVENTAILS
- 1.3.5. PINCEAUX JAPONAIS OU CHINOIS
- 1.3.6. ENTRETIEN DES PINCEAUX

1.4. AUTRES MATERIELS

- 1.4.1. RESERVES/MASQUAGE DE DEBUT
- 1.4.2. REHAUTS REALISES EN FIN DE TRAVAIL
- 1.4.3. TEXTURES ET EFFETS DE MATIERE
- 1.4.4. LES ADDITIFS
- 1.4.5. AUTRES ADDITIFS
- 1.4.6. MATERIELS DIVERS

Séance du 30 novembre 2012
dirigée par Luis Clemente

1. LE MATÉRIEL

1.1. LES PEINTURES :

Les godets, les tubes, les pigments, les crayons et pastels aquarelles, les encres aquarelles et la gouache blanc de chine. On trouve l'aquarelle sous trois formes : les godets, tubes et pigments auxquels s'ajoutent les crayons, les pastels et encre aquarelle.

1.1.1. LES GODETS

Sont plus pratiques que les tubes pour travailler à l'extérieur. Ils sont disponibles en 1/2 godet et taille intégrale et constitués de peinture solides. Si la gamme des couleurs disponibles est vaste, vous ne devriez cependant pas en posséder plus de douze, (jaune de cadmium, jaune citron, rouge de cadmium, alizarine cramoisie, vert de vessie, vert de Hooker, vert émeraude, bleu de cobalt, bleu outremer, ocre jaune, terre ombre brûlée, gris de Payne) desquelles vous obtiendrez par mélange une palette étendue. En principe, les trois couleurs primaires suffisent !...

1.1.2. LES TUBES

Les tubes de pigment à l'état crémeux, se prêtent davantage à la préparation de grandes quantités de mélange coloré (contenance de 5 ml ou de 15 ml), pour préparer un lavis par exemple.

1.1.3. LES PIGMENTS

Moyennement économique pour ceux qui ont de grandes surfaces à travailler. Ils permettent de fabriquer vos propres couleurs. Les différents pigments présentent des caractéristiques spécifiques : les pigments à granulation se concentrent dans les creux d'un papier à texture en produisant un effet de granulation au séchage. Les pigments tenaces qui laissent des traces de couleur même s'ils sont effacés avec de l'eau claire. Les pigments transparents à employer le plus souvent dans les lavis afin que la lumière pénètre la couleur. Les pigments opaques qui sont plus couvrants que les autres (vous ne pourrez rien voir au travers).

1.1.4. LES CRAYONS AQUARELLES

Sont très utiles et complètent l'exécution de l'aquarelle par leurs petits détails précis, incisifs et lumineux. On les utilise secs comme des crayons ordinaires pour mettre des détails en valeur. On peut également mélanger ou adoucir la couleur en humidifiant le trait avec

un pinceau chargé d'eau. Ils servent aussi pour réaliser un croquis de base, qui est ensuite rehaussé par des jus d'aquarelle.

1.1.5. LES PASTELS AQUARELLES

Peuvent s'utiliser de la même manière que les crayons aquarelles, mais conviennent moins bien pour les détails. En revanche, on utilise la pointe comme le chant et couvrir de la sorte de grandes zones bien plus rapidement qu'avec un crayon.

1.1.6. LES ENCRE AQUARELLES

Sont des encres très lumineuses qui, après séchage, donnent un fini plus intense que les peintures à l'aquarelle traditionnelle. Elles sont particulièrement appréciées par les graphistes pour leur effet d'aplatissement uniforme. Elles sont conditionnées en flacon muni d'un compte-gouttes. On les utilise soit diluées pour créer des lavis, soit pures, directement sorties du flacon.

1.1.5. GOUACHE : BLANC DE CHINE

Elle peut se diluer en consistance laiteuse pour recouvrir d'un lavis clair des couleurs plus sombres. En la mélangeant à des aquarelles, on obtient des couleurs opaques et crémeuses. On peut également l'appliquer directement sortie du tube pour créer des rehauts et d'autres effets.

1.1.6. LISTE DES FABRICANTS :

Blockx (Belgique) - Daler-Rowney (U.S.) - Grumbacher Art (U.S.) - Lukas (Allemagne) - Pébéo (France) - Royal Talens (Pays Bas) - Sennelier (France) - Schmincke (Allemagne) - Winsor et Newton (Angleterre)

1.1.7. WEB MARCHANDS :

Le géant des beaux-arts (France): <http://www.geant-beaux-arts.fr/>
Deserres (Canada): <http://www.deserres.ca/fr-CA/>

1.2. LES PAPIERS :

L'aquarelle peut s'appliquer sur tout type de papier, mais d'épaisseur suffisante pour ne pas gondoler quand il est détrempe. Le papier est commercialisé en rouleaux, en feuilles, en blocs ou carnets de formats divers.

1.2.1. LES ROULEAUX

Est l'option la moins onéreuse; le papier peut être découpé aux dimensions requises.

1.2.2. LES FEUILLES

Parmi les feuilles les plus courantes:

- format raisin : 50 x 65 cm
- format grand aigle : 75 x 105 cm
- format grand univers : 100 x 150 cm

1.2.3. LES BLOCS, SPIRALES OU ENCOLLES

Sont proposés en petits formats pour les esquisses et en grands formats pour les travaux d'atelier. En blocs, les feuilles sont encollées par les bords ; inutile de les tendre avant utilisation, il suffit de retirer la feuille de dessus quand l'aquarelle est achevée.

1.2.4. LES CARNETS

Disponible en formats divers, sont plus pratiques pour les travaux à l'extérieur (exemple ; carnet de voyage).

1.2.5. TROIS TYPE DE PAPIER

Ils sont disponibles dans le commerce : pressé à chaud, pressé à froid et grain torchon. La différence entre le pressé à chaud et le pressé à froid c'est la texture :

1. Grain fin ou satiné, offre une surface lisse adaptée au dessin à la plume, à l'encre et aux lavis.

2. Grain moyen est moyennement rugueux.

3. Papier torchon à gros grain est également pressé à froid, mais sa texture est plus irrégulière encore.

On trouve aussi des papiers faits main, plus coûteux ; dans la mesure où leur surface est variable d'une feuille à l'autre, leur utilisation est recommandée aux seuls aquarellistes expérimentés.

1.2.6. LES COULEURS

Les papiers actuels comportent des fongicides empêchant la formation de moisissure. Les teintes les plus courantes sont le blanc et le crème, toutefois : certains fabriquant proposent un large choix de coloris, beige, gris ou bleu par exemple, disponibles à la feuille.

Les papiers teintés permettent de créer une température de couleur et une atmosphère globale, et peuvent remplacer l'application d'un lavis initial.

1.2.7. POIDS DU PAPIER ET UTILISATIONS

Pressé à chaud : 185g à 640g : Jusqu'à 300g, tendre avant utilisation. Convient aux lavis très humide, aux travaux à l'encre et à la plume, ou au trait et au lavis. Surface plane et lisse : absorption lente

Pressé à froid : 185g à 300g : Tendre avant utilisation. Convient à la plupart des techniques, sauf aux grands lavis humide sur humide ou aux techniques de grattage endommageant la surface du papier. Fini uniforme légèrement texturé ; absorbant

Pressé à froid : 640g : Inutile de tendre avant utilisation. Convient aux techniques agressives, comme le sgraffite ou la décoloration à l'encre. Fini légèrement texturé ; absorption lente

Rugueux : 185g à 300g : Tendre avant utilisation. Convient à la plupart des techniques, mais non à l'exécution des détails fins en raison de sa surface granuleuse. Fini rugueux texturé ; absorbant

Rugueux : 640g : Inutile de tendre avant utilisation. Convient aux techniques agressives, comme le sgraffite ou la décoloration de l'encre. Fini rugueux texturé ; absorption lente

1.2.8. FORMATS DE PAPIER

Formats français, norme AFNOR (cm)

Cloche	30 × 40
Raisin	50 × 65
Pot ou écolier	31 × 40
Double raisin	65 × 100
Tellière	34 × 44
Jésus	56 × 76
Couronne écriture	36 × 46
Soleil	60 × 80
Couronne édition	37 × 47
Le colombier affiche	60 × 80
Roberto	39 × 50
Colombier commercial	63 × 90
Écu	40 × 52
Petit Aigle	70 × 94
Coquille	44 × 56
Grand Aigle	75 × 106
Carré	45 × 56
Grand Monde	90 × 126
Cavalier	46 × 62
Univers	100 × 130
Demi-raisin	50 × 32,5

Ces dénominations sont héritées des filigranes qu'ils portaient autrefois

Formats spécifiques de fabricants

Arches:	18 x 26,	24 x 32,	28 x 31,
	26 x 36,	31 x 41,	26 x 51,
	46 x 61,	75 x 105	
Montval :	75 x 105		

1.3. LES PINCEAUX

Les aquarellistes disposent d'un grand choix de pinceaux. Les pinceaux généralement utilisés, sont ronds ou plats. Ils sont en poils naturels, en soies naturelles de différentes qualités, mais aussi en fibres synthétiques. Ils sont disponibles en de nombreuses tailles.

Les meilleurs sont en poils de Martre ; souples, ils reviennent bien en place et retiennent beaucoup d'eau. Les pinceaux en poils de Martre mélangés à des fibres synthétiques sont un très bon compromis en rapport qualité/prix. Pour juger de la qualité d'un pinceau, il suffit d'examiner la virole, la bague métallique qui renferme la touffe de poils. Si, celle-ci ne présente pas de soudure, les poils sont fixés au pinceau aussi fermement et uniformément ; ils ne risqueront pas de se détacher et de venir adhérer au travail.

1.3.1. LES PINCEAUX RONDS

Les petites tailles sont adaptées pour des travaux de précision, et les grands modèles sont utilisés pour le lavis. Leur taille varie du 000 au n° 26

1.3.2. LES PINCEAUX PLATS

On les utilise spontanément ; pourtant ils ne manquent pas d'intérêt. Ils sont très utiles pour les lavis.

1.3.3. LES PINCEAUX CALLIGRAPHIQUES

Conçu pour tracer de fines courbes, ce pinceau servira pour peindre de longues lignes sinueuses et fines.

1.3.4. LES PINCEAUX EN EVENTAILS

Ils sont utilisés pour l'exécution des frottis légers, pour suggérer de fines herbes, des branches etc... Ils ne sont pas indispensables : une vieille brosse plate, dont les poils seront écrasés entre le pouce et l'index, fera l'affaire.

1.3.5. LES PINCEAUX JAPONAIS OU CHINOIS

Dépourvu de virole métallique, ils sont généralement fabriqués avec un manche en bambou. Ils offrent une pointe parfaite et permettent de modeler les lignes sans interruption. Les plus grands modèles serviront à l'application des lavis.

1.3.6. L'ENTRETIEN DES PINCEAUX

Nettoyez soigneusement la touffe de poil à l'eau tiède savonneuse jusqu'à la virole. Rincez abondamment sous le robinet. Après avoir lavé le pinceau et reformé sa pointe, rangez-le dans un pot, pointe en l'air, afin de ne pas endommager les poils. Un pincelier en nattes de bambou ou de textile facilitera le transport de vos pinceaux ; ils permettent au pinceau de respirer quand celui-ci est mouillé.

1.4. AUTRES MATERIELS

Un certain nombre d'autres instruments seront utilisés pour vos travaux d'aquarelle. En faisant des essais, vous découvrirez de nouvelles manières d'appliquer et de mélanger la peinture :

- soit pour ajouter une texture
- soit pour expérimentez les projections
- ou pour effectuer des hachures avec un couteau à palette sur de la peinture humide par exemple :

1.4.1. RESERVES ET MASQUAGE REALISES EN DEBUT DE TRAVAIL

1. Liquide à masquer : «drawing-gum» : Permet de créer des lignes d'épaisseur et de formes diverses.

2. Papier-cache adhésif : Permet de protéger certaines zones du papier pour créer des rehauts ou des bords rectilignes. Empêche la peinture d'adhérer sur certaines zones spécifiques.

3. Bougie : La cire repousse l'aquarelle.

4. Pochoir.

1.4.2. REHAUTS REALISES EN FIN DE TRAVAIL

1. Lame de cutter ou couteau : Afin de gratter sur papier sec, des détails minutieux, des lignes fines ; pour la création d'herbes ou de rehauts.

2. Papier de verre : En ponçant la peinture sèche, avec du papier de verre à gros grains, on obtient des effets intéressants.

3. Peinture acrylique blanche : Permet de créer des rehauts ou des zones claires opaques. Elle recouvre parfaitement toute couleur sur laquelle elle est appliquée.

1.4.3. TEXTURES ET EFFETS DE MATIERE

1. Eponge : Naturelle et synthétique : pour humidifier le papier avant l'application du lavis. Pour appliquer la peinture en lavis ou en tamponnant ; afin de créer différentes textures et tons différents.

2. Brosse à dents : Permet de réaliser des projections en bruine.

3. Sel : Effet variant selon la taille des grains de sel et de l'humidité du papier.

4. Couteau à peindre en plastique :

Pour gratter la surface de peinture humide et créer des hachures et de contre-hachures.

5. Film étirable : A employer sur papier humide.

6. Médium de granulation : Certains pigments : exemple, un mélange de terre de sienne brûlée et d'outremer présentent une tendance naturelle à la granulation. Le médium de granulation permet aux autres pigments de se comporter de façon analogue.

7. Bougie : La cire repousse l'aquarelle.

1.4.4. LES ADDITIFS

1. Miel et sucre : Mélangé à l'eau, le miel crée un effet comparable à celui de la gomme arabique et renforce la luminosité ainsi que l'intensité des couleurs.

2. Gomme arabique : Additionnée à l'aquarelle, elle a deux conséquences le ralentissement du temps de séchage de la peinture et l'altération de la peinture translucide en mélange visqueux et brillant en ravivant les teintes comme si on avait ajouté un vernis.

3: Glycérine : Une goutte de glycérine mélangée à la couleur, ralentit le temps de séchage.

4. Savon de Marseille : Préalablement mélangé à la peinture, le savons amplifie l'effet de profondeur et donne à la peinture plus de consistance ; et permet de travailler en technique humide sans que la couleur s'étale.

5. Fiel de boeuf : Augmente la fluidité de l'aquarelle en améliorant la diffusion des couleurs.

1.4.5. AUTRES ADDITIFS (pour réaliser de nouveaux effets)

1. Peinture acrylique blanche : Permet de créer des rehauts ou des zones claires opaque sur laquelle elle est appliquée.

2. Térébenthine : Effet intéressant en raison de l'incompatibilité de l'huile avec l'eau. A ajouter pendant ou immédiatement après application de la couleur.

3. Alcool modifié à 70 degrés : L'alcool réagit fortement avec l'eau contenue dans l'aquarelle et donne des effets aléatoires. A ajouter pendant ou immédiatement après application de la couleur.

4. Gel texturant : Donne de l'empatement à l'aquarelle qui se comporte alors comme une peinture à l'huile.

1.4.6. MATERIELS DIVERS

1. Encre de chine : S'utilise de deux manières, pour dessiner avant l'application de l'aquarelle ou pour créer une structure et des détails sur des lavis déjà peints.

2. Gomme mie de pain : Sert à stomper les traits de crayon avant de poser l'aquarelle ; sans altérer le papier.

3. Vaporisateur : Pour réhumidifier le papier.

4. Coton-tige : Pour retirer de la peinture sur le papier encore humide.

5. Sèche-cheveux : Accélérere le séchage des lavis.

6. Papier absorbant : Sert à éponger l'excès de peinture pour obtenir des tons moins soutenus ou la peinture s'écoulant inopinément sur des zones non prévues.

7. Palette : Bien que l'on puisse mélanger les aquarelles directement sur le papier, les mélanges peuvent s'effectuer aussi dans une palette ou godet en porcelaine.

8. Chevalet : Certains sont munis de pieds, d'autres doivent être posés sur une table ou sur les genoux ; il peuvent aussi s'incliner selon des angles diverses :

- chevalet de table,
- chevalet pour esquisse,
- boîte chevalet,
- banc de dessin.

