

Le matériel

L'aquarelle

La peinture à l'aquarelle est une technique où l'on mélange l'eau (*aqua*, en latin) à la couleur afin de peindre en transparence et de jouer avec la texture du papier. Peinture légère, facile et pratique, c'est le moyen d'évasion par excellence.

La peinture

La peinture à l'aquarelle est par nature transparente, contrairement à la gouache qui est **opaque**. Elle se présente sous forme de pastilles levées dans des petits godets, ou sous forme de petits tubes, et il faut la diluer avec de l'eau sur une palette en plastique ou en émail. Les couleurs en godets, plus faciles à transporter, sont présentées dans des petites boîtes en métal ou en plastique.

Une boîte de 12 teintes suffit pour débuter, mais en posséder une vingtaine permettra d'effectuer un travail complet.

Le papier

Le papier doit être choisi pour sa force et sa souplesse : il faut pouvoir passer dessus une éponge à grande eau sans qu'il gondole. Il doit être d'un pH neutre sans colle de coton. Plus le grammage est épais, 270 g/m², 400 g/m², 600 g/m², plus le grain est gros. Blocs de feuilles : les feuilles sont collées juste sur le bord. On les détache avec une lame de couteau ou un coupe-papier.

Il existe trois types de papier qui correspondent à trois textures différentes : le papier à grain fin, pressé à chaud, le papier à grain moyen ou demi-rugueux, pressé à froid, et le papier à gros grain ou rugueux. En ce qui concerne le poids, au-dessus de 280 g/m², le papier ne se gondole pas sous l'effet de l'humidité, alors que si vous travaillez sur un papier d'environ 200 g/m², il est nécessaire de le tendre.

Pour que la feuille ne bouge pas et ne gondole pas on peut :

- 1 • la laisser collée sur le bloc ;
- 2 • la tendre sur un support en contreplaqué : il faut alors la mouiller après l'avoir détachée du bloc, la placer au centre du support et coller des bandes de papier adhésif le long de chaque côté ;
- 3 • plier les bords de la feuille vers l'intérieur sous le support, si les feuilles sont de grande dimension, 50 x 65 cm, par exemple.

Les pinceaux

Un bon pinceau à aquarelle doit avoir, quand il est plein d'eau, une belle pointe et pas trop de ventre. Il faut 2 pinceaux de tailles différentes et de préférence petits gris ou en martre. On utilise le pinceau démontable des boîtes pour les détails sur papier sec. Il existe aussi des pinceaux larges comme des brosses qui permettent des effets de remplissage très efficaces.

Pour les nettoyer, rincez abondamment vos pinceaux à l'eau claire à la fin de chaque séance.
Pour les protéger, enrroulez-les dans un chiffon.

Pour peindre vous avez besoin de :

- Godets ou tubes de peinture
- Papier spécial
- Pinceaux pour aquarelle
- Crayon HB
- Gomme
- Cutter ou lame de couteau
- Repoussoir en bois
- 2 verres d'eau

Les réservoirs d'eau

Prévoyez 2 verres d'eau : un pour diluer la peinture, l'autre pour nettoyer les pinceaux en cours de travail.

L'eau doit rester propre : changez-la régulièrement pour ne pas salir les couleurs.

Conseil

Si lors d'un voyage ou d'une promenade vous avez envie de peindre :

- achetez une boîte à réservoir, une spécialité anglaise qui permet d'avoir avec soi la quantité d'eau nécessaire,
- emportez 1/4 de litre d'eau.

Comment travailler d'après une photo

- Photocopiez en couleur votre photo au format A4 ou alors imprimez votre photo numérique sur une feuille A4.
- Passez du fusain au dos de la photocopie.
- Posez la photocopie sur le papier aquarelle.
- Décalquez en repassant avec un crayon sur les traits du visage : respectez absolument la forme et la taille des yeux.

Les crayons aquarelle

Il existe des crayons de couleur aquarellables : ils s'utilisent comme des crayons de couleurs puis, lorsque le dessin est terminé, on le mouille pour aquareller les couleurs. Ces crayons permettent de faire des détails fins et sont faciles à transporter.

La palette

Dans les boîtes à godets, une petite palette en métal émaillé ou en plastique est fournie. On effectue le mélange des couleurs en frottant le pinceau chargé d'eau sur la couleur puis en l'essayant sur la palette. Il faut faire attention car la couleur sur la palette n'est pas celle que vous obtiendrez sur le papier : il faut donc à chaque fois l'essayer sur un papier avant de l'appliquer sur votre dessin.

Vos couleurs en godets se salissent, cela n'a aucune importance !

La technique

Papier sec

Travail de l'aquarelle sur du papier sec : les effets sont marqués et on voit la trace du pinceau.

Papier mouillé

Travail de l'aquarelle sur du papier mouillé : la peinture **fuse** et on obtient des effets de moirage (aspect changeant).

Comment effacer l'aquarelle

Si l'aquarelle a été travaillée sur du papier humide, passer une éponge humide suffira pour effacer tout le dessin.

Pour commencer à zéro, passez la feuille sous l'eau du robinet, il ne restera rien !

Pour retirer l'aquarelle sur une partie du dessin on peut absorber l'eau avec un buvard, un pinceau sec, un chiffon de coton ou du papier essuie-tout...

- utiliser de la cire de bougie, mais attention de ne pas vous brûler ni de mettre le feu au dessin ;
- éviter de peindre la partie qui doit rester blanche, ce qui reste la meilleure solution.

La forme blanche a été évitée sans gomme à masquer.

Arrachage du papier

Pour obtenir des effets vigoureux, représenter l'écume des vagues par exemple, on arrache une couche de papier avec un cutter ou une lame de couteau et on passe ensuite sur la partie arrachée un repoussoir en os ou en bois pour lisser le papier.

Le comportement de l'aquarelle

L'aquarelle se comporte comme tout liquide : par écoulement, diffusion et rejet.

• écoulement

- En peignant à plat : l'écoulement est lent et précis.
- En peignant à la verticale : l'écoulement est rapide et moins précis.

• diffusion

- Si le support est sec : les effets sont marqués.
- Si le support est mouillé : les effets sont diffus.

• rejet

- Les gommes à masquer : elles empêchent l'aquarelle de se répandre et permettent des réserves par rejet.
- L'alcool (whisky, gin, rhum) se mélange très bien à l'aquarelle, en profitant du rejet mutuel de l'alcool et de l'eau.

On a mis une goutte d'alcool au centre de la tache ronde bleue encore humide, ce qui a repoussé l'eau bleue...

• glacis

En observant des temps de séchage entre plusieurs séances (travail sur le sec ou l'humide), vous pouvez faire des glacis, des superpositions plus ou moins transparentes. On peut accélérer le séchage avec un sèche-cheveux.

• effets particuliers

On peut obtenir de nombreux effets de matière en intégrant à l'aquarelle du sel ou de la sciure, ce qui marbre les taches avec des sortes de petites veines, comme du marbre. On peut aussi tapoter l'aquarelle avec une éponge sèche ou de l'essuie-tout.

qui doivent rester blanches, commencez par poser les couleurs dans l'ordre suivant :

- 1 – les jaunes
- 2 – les oranges
- 3 – les terres
- 4 – les rouges
- 5 – les verts
- 6 – les bleus
- 7 – les violets
- 8 – les gris

Pour les exercices, nous avons utilisé les couleurs suivantes :

- jaune citron
- laque jaune
- terre d'ombre brûlée
- rouge carmin
- bleu outremer
- bleu de cobalt
- vert anglais
- laque viridine
- ocre jaune
- rouge vermillon
- terre de Siègne
- blanc de Chine
- violet solide

Le choix des modèles

Une suggestion de travail pour progresser dans la technique de l'aquarelle :

- 1 – copiez des aquarelles de grands maîtres,
- 2 – transposez à l'aquarelle des peintures à l'huile,
- 3 – réalisez, à partir de croquis, une coloration sobre, puis de plus en plus complexe,
- 4 – travaillez d'après nature,
- 5 – travaillez de mémoire.

La méthode

La grille

Les exercices sont conçus pour être exécutés sur du papier : 300 g/m² – 26 x 36 cm – grain torchon. Pour les réaliser correctement, il faut commencer par dessiner la grille : avec une règle et un crayon HB divisez votre feuille et tracez le quadrillage régulier proposé dans chaque exercice. Une fois la grille réalisée, dessinez alors l'ensemble en simplifiant les formes, de manière à obtenir une mise en place générale sans trop de détail.

Les réserves

L'aquarelle est l'art de la réserve et de l'utilisation du blanc du papier. En conséquence, après avoir repéré les parties

