

www.artiste-animalier.com

Important

Ce livre est créé et offert par Cindy Barillet du site www.artiste-animalier.com

Vous avez le droit de l'utiliser à des fins personnelles : En faire profiter vos proches ou le mettre en partage gratuit sur votre propre site <u>après m'en avoir informé</u> et en avoir obtenu l'accord explicite de ma part.

Vous n'avez en aucun cas le droit de le commercialiser, il est et doit rester gratuit pour tous.

SOMMAIRE

A propos de l'auteur	3
L'histoire d'une artiste qui voulait vivre de sa passion	3
Mes partages	4
Liens commerciaux sur cet e-book	5
Aller plus loin	6
Introduction	7
Les supports	8
Quelques petites notions tout d'abord	8
En conclusion	17
La peinture	18
La peinture en tubes	18
La peinture en godets :	19
Les marques d'aquarelle	20
Quelles couleurs pour débuter ?	23
Les pinceaux pour l'aquarelle	24
Les accessoires pour l'aquarelle	29
Pour terminer	32
Un programme pour apprendre les bases	32

A PROPOS DE L'AUTEUR

Je suis Cindy Barillet, artiste-peintre professionnelle depuis 2011.

Je partage mon savoir en matière d'aquarelle mais aussi de pastel sec, de gouache et de peinture à l'huile, par le biais de mon blog www.artiste-animalier.com

Il me permet de présenter aussi bien mes tableaux via les galeries, que mes vidéos YouTube dans les articles, et mes diverses formations en ligne dans la section créée à cet effet.

L'HISTOIRE D'UNE ARTISTE QUI VOULAIT VIVRE DE SA PASSION

"Dépêche-toi de choisir ta voie, après le bac il faut que tu saches ce que tu veux faire de ta vie !"

À 17 ans, rien que d'y penser je sentais mon ventre se crisper. Quelle est ma voie, mais quelle est ma voie ? De cette décision que je prends aujourd'hui dépend le reste de ma vie ?

Bon, je ne savais pas ce que je voulais faire mais je savais une chose, je voulais créer ma voie. Alors je me suis dirigée vers un DUT qui m'apprendrait la Gestion Administrative et Commerciale, dans le but d'apprendre les rudiments de la création d'entreprise.

Je me verrais bien tenir une jardinerie, j'adore les plantes. Je pourrais réunir des plantes super originales et créer une boutique de végétaux rares et graphiques.

Sauf qu'une fois mon DUT en poche, en fait, je n'avais pas vraiment plus d'idées sur la façon dont il fallait créer son entreprise. Je ne me sentais pas prête du tout pour cette aventure, j'avais besoin d'en apprendre plus.

"Faut faire une école de commerce! Tu verras ça va t'ouvrir plein de portes et tu pourras créer ta boite super facilement après ça!"

Va pour alors.

...Oh comme j'ai regretté cette décision.

Je me sentais comme une sardine jetée dans une mer de requins, ballottée dans les remous, perdue dans l'écume.

Mais au creux de la houle, j'ai rencontré Thominou et je me suis accrochée à lui. S'il y a bien une chose que je dois à cette étape de ma vie, c'est d'avoir rencontré mon âme sœur à défaut d'avoir apprécié mes études.

Pour ne plus voir les requins j'ai décidé de peindre ce qui me permettait de me détendre, et c'étaient les animaux qui me rendaient si heureuse et qui me manquaient tant. Chiens, chats, chevaux peuplaient mes pensées tandis que je redécouvrais mon goût pour l'art et que je me souvenais que cette pratique avait occupé tant d'heures dans mon enfance.

Thominou m'encourageait à poursuivre dans cette voie, il était mon premier soutien et avec lui les requins semblaient soudain beaucoup moins menaçants.

"À ton avis, c'est mieux d'avoir de bons revenus dans un domaine qui ne te passionne pas, ou des revenus modestes en faisant ce que tu aimes le plus ?"

".... Tu te poses sérieusement la question?"

Non.

Je connaissais la réponse, je voulais connaître la sienne parce que peut-être que c'était une mauvaise idée. Mais il était du côté de ce qui me rendait heureuse, et cela n'a jamais changé.

C'est ainsi que mon blog est né, presque en même temps que ma page Facebook, et que j'ai exécuté avec dévouement et gratitude mes premiers portraits animaliers sur commande.

Dans les moments les plus difficiles, qui semblaient parfois s'éterniser, plusieurs de mes proches me suggéraient sans aucune mauvaise intention de chercher plutôt à trouver un emploi en lien avec mes études. Il aurait été très facile pour Thomas d'en faire autant, mais il m'a <u>toujours</u> soutenue et encouragée dans le développement de mon projet.

Quelques centaines de portraits plus tard, ma chaîne YouTube a vu le jour. Quelques centaines de vidéos plus tard, je suis auteur de plusieurs livres numériques et cours pas à pas, ainsi que d'une formation complète sur les bases de l'aquarelle. Quel beau chemin parcouru!

Je ne remercierai jamais assez tous les internautes qui m'ont témoigné de l'intérêt, et qui ont participé à la réalisation de mon rêve : Vivre de ma passion.

MES PARTAGES

Un contenu issu de ma propre expérience

Je n'ai pas fait les beaux-arts, et en aucun cas je n'affirme transmettre une vision académique de l'art.

Mes compétences me viennent à la fois de mon expérience, et de mon insatiable soif de connaissances. Je ne peins pas pour vendre des formations, je peins parce que je suis sincèrement, profondément passionnée par ce domaine et que j'ai un réel besoin de pratiquer régulièrement et sur des sujets variés pour me sentir bien.

Cette passion dévorante pour de nombreuses techniques artistiques m'a toujours poussée à lire, visionner et écouter toute information susceptible de m'améliorer.

Cependant, je trouve bien souvent ces informations difficiles à digérer : Elles peuvent être très denses, pas toujours détaillées pour autant, et pas forcément en français. Parfois on peut aussi trouver des sources assez austères, qui sous-entendent plus ou moins que l'art est réservé à une élite ou à des personnes qui répondent à certains critères — Quel dommage de faire passer un message si faux et si décourageant. Je suis convaincue de plusieurs choses :

- Tout le monde peut apprendre à peindre, même si nous n'avons pas tous le même rythme.
- Vos progrès dépendent grandement de votre capacité à accepter vos échecs.
- Plus vous peignez ce que vous aimez, plus vous aimerez peindre et plus vous serez heureux de pratiquer régulièrement.

Je suis quelqu'un de méthodique, qui a besoin de clarté et de précision : C'est dans cet esprit que je crée chaque article et chacune de mes vidéos. Mes partages donnent aux débutants ou aux amateurs éclairés l'opportunité d'apprendre, de progresser par eux-mêmes et d'améliorer leurs techniques en choisissant les méthodes qu'ils trouveront les plus adaptées à leur façon de peindre.

De mon côté, la vente de mes formations les plus poussées me permet de peindre chaque jour, et de constamment améliorer mes techniques de peintures et d'enseignements.

LIENS COMMERCIAUX SUR CET E-BOOK

Je vous propose pour chaque produit un lien pour l'acheter en ligne sur le site <u>Le géant des Beaux</u> arts.

C'est sur ce site que je me fournis parce que j'ai réalisé que tout y était beaucoup moins cher qu'en magasin (même avec les frais de port) : Sur les coffrets de pastels cela varie parfois du simple au double ! Et, je n'ai pas à me déplacer pour recevoir mon matériel. Les promotions y sont régulières et nombreuses, les envois sont soignés et rapides, il y a parfois des petits cadeaux surprises avec, et on peut même discuter avec un conseiller en ligne dans une fenêtre de Chat si l'on a besoin d'informations supplémentaires.

Je vous précise également que si vous cliquez sur l'un de ces liens et que vous achetez votre produit sur le site, je toucherai une petite commission grâce au partenariat d'affiliation auquel j'ai souscris avec le Géant des Beaux arts. Cette compensation aussi faible soit-elle me permettra je l'espère de pouvoir vous proposer d'autres livres gratuits à télécharger sur mon site.

Merci à ceux qui me soutiendront en passant par mes liens pour acheter leurs fournitures artistiques !

Si vous vivez en Belgique, vous devez passer par le site belge: http://www.geant-beaux-arts.be/fr/

ALLER PLUS LOIN

Simple et Joli - Débuter et explorer l'Aquarelle libre

Ma formation complète pour débuter l'aquarelle : Des cours sous forme de vidéos accompagnées de supports écrits. La formation s'articule sur 5 modules, chacun étant composé de leçons progressives qui vous font découvrir et apprendre toutes les techniques essentielles de la peinture aquarelle.

Vous aurez des exercices à faire pour acquérir les bons gestes, pour reproduire des tableaux, et pour sortir des tutoriels en explorant vos propres idées.

Plus d'informations

Cours vidéos

Ces cours vous permettent de reproduire un tableau complet pas à pas avec moi. Tout est filmé en temps réel, et je vous fournis des petites leçons préparatoires pour expliciter les cas de figures que nous rencontrerons durant la création du tableau final.

Voir tous les cours disponibles

INTRODUCTION

La peinture, ça coûte cher!

C'est une phrase que l'on

entend souvent et qui n'est pas forcément fausse, il est vrai que le matériel artistique en général a un coût à ne pas négliger. C'est le cas pour la plupart des loisirs créatifs puisqu'ils nécessitent tous de la matière première (la peinture, les supports) et des outils (les pinceaux, les gommes...)

Pourtant c'est lorsque j'étais étudiante que je me suis lancée dans l'art du pastel (en premier), et croyez-moi je n'avais pas d'argent à jeter par les fenêtres. Comment ai-je acquis un véritable arsenal artistique ?

Petit à petit, tout simplement. Il ne faut pas se précipiter en magasin de beaux arts et acheter tout ce qui passe sous son nez sans trop savoir à quoi cela va nous servir, c'est le meilleur moyen pour dépenser beaucoup d'argent, obtenir peu de résultat et décider de passer à une autre activité.

La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée à obtenir du bon matériel, ce sont mes anniversaires et mes Noël. Quand mes proches ne savaient pas quoi m'offrir je leur demandais un joli coffret de pastels ou de peinture, cela m'a permit d'avoir des produits que je n'aurais pas pu m'offrir toute seule et ils étaient ravis d'avoir une bonne idée de cadeau qui me ferait plaisir à coup sûr.

Enfin, l'aquarelle est une technique très séduisante. Par conséquent, vous allez vite vous rendre compte que dans votre entourage plusieurs personnes s'y sont certainement intéressées! Mais, c'est aussi une technique qui demande un peu de pratique et la plupart des gens n'ont pas la patience de s'entraîner suffisamment pour avoir de jolis résultats. En tous cas, c'est ce que j'ai pu observer pour mon cas personnel et lorsque j'ai commencé à confier à mes proches ma nouvelle passion pour l'aquarelle, plusieurs personnes m'ont alors offert leur matériel (quasiment neuf).

Une dernière petite chose, vous remarquerez que ma façon de peindre à l'aquarelle n'est pas très traditionnelle. J'espère donc que vous saurez voir ce manuel pour ce qu'il est : Un simple partage d'expérience et d'avis, et non une référence objective.

Il existe beaucoup de livres traitant des bases de l'aquarelle, bien souvent je les ai trouvés compliqués et rébarbatifs. J'ai conçu un guide qui se veut simple pour que vous puissiez commencer à vous amuser le plus vite possible ©

Si vous voulez juste UNE LISTE du matériel que je recommande, jetez un coup d'œil à ce que je préconise pour suivre ma formation Simple et Joli : **Cliquez ici**

LES SUPPORTS

Je vais traiter dans cette première partie des différents papiers pour aquarelle que j'ai eu l'occasion d'essayer.

Gardez bien à l'esprit que je n'ai pas TOUT essayé, les marques sont très nombreuses et il me serait bien difficile de tout tester. J'ai une règle d'or, **je ne parle que de ce que je connais**, c'est pourquoi ce qui suit n'est pas (du tout) exhaustif.

Etant une très grande fan du papier « Pastelmat » (pour le pastel sec) de la marque Clairefontaine, je me suis naturellement dirigée vers la même marque pour l'aquarelle. Pendant plusieurs mois j'ai travaillé sur ce papier et je me disais que l'aquarelle était une technique drôlement difficile. En essayant d'autres marques, j'ai réalisé que ce n'était tout simplement pas un papier fait pour moi.

Moralité, si vous avez du mal à progresser, n'hésitez pas à renouveler votre matériel et à tester d'autres marques.

QUELQUES PETITES NOTIONS TOUT D'ABORD

On trouve plusieurs indications sur les blocs de papiers pour l'aquarelle (et pour les autres papiers artistiques aussi d'ailleurs)

- g/m² = grammes par mètre carré
- lbs = idem mais dans une unité de mesure différente : la livre
- cm = le format du papier en centimètres (présenté sous la forme "18x24cm" par exemple)
- in = le format du papier en pouces.

Les formats et reliures

On trouve du papier pour aquarelle sous forme de feuilles à l'unité ou de blocs.

L'aquarelle faisant gondoler le papier, si vous travaillez sur des feuilles volantes, vous aurez besoin de les fixer à un support (planche, carton très rigide) pour limiter ce phénomène. Le plus simple est de les scotcher avec du ruban de masquage (le « Washi tape » dans ce style n'arrache pas le papier lorsqu'on le retire).

On peut se passer de cette étape en achetant directement son papier sous forme de **bloc encollé des quatre côtés**. De cette façon, on commence à travailler directement sur un papier tendu.

Il existe aussi des blocs plus économiques de feuilles sous forme de carnets ou encollées d'un seul côté. C'est suffisant pour les exercices qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau.

Le grammage

On parle de grammage du papier pour désigner son poids au mètre carré. Pas de quoi fouetter un chat : Si mon papier a un grammage de 200g/m² c'est tout simplement que pour un mètre de papier, son poids est de 200g. Du coup c'est un indicateur d'épaisseur dans une certaine mesure, et de rigidité : Plus son poids est élevé plus il sera (normalement) rigide. Par exemple une feuille d'imprimante fait autour de 80g/m² alors qu'une feuille de papier pour aquarelle classique fera aux alentours de 300g/m².

Alors que choisir pour peindre à l'aquarelle ?

Si dans certaines techniques le grammage ne change pas grand-chose (c'est le cas du pastel), il n'en va pas de même pour l'aquarelle. Un papier léger va gondoler sous l'effet de l'eau que vous allez y appliquer, ce qui peut être frustrant. Pour éviter les déceptions, 300g/m² me paraissent être un minimum pour vos tableaux.

Le papier plus léger est aussi moins cher : Je trouve qu'il est intéressant d'avoir un bloc de ce type pour vos brouillons. C'est peut-être personnel, mais j'ai toujours eu beaucoup plus de facilités à m'amuser sur du papier léger dans craindre de gaspiller du beau matériel. Et comme c'est en pratiquant que l'on progresse, c'est ce qui m'a permis de me familiariser avec l'aquarelle.

La composition

Le papier pour aquarelle le plus recherché est le 100% coton. C'est celui qui offre les meilleures capacités d'absorption

Les papiers en cellulose sont souvent plus économiques, mais ils ne permettent pas autant de libertés que les papiers en coton (notamment en peignant dans l'humide). Ils font des auréoles facilement et gondolent souvent beaucoup. En contrepartie, les repentirs sont plus faciles (le repentir signifie que l'on corrige sa peinture en retirant du pigment).

Le type de pressage

La façon dont le papier est pressé détermine sa texture. Le pressage à chaud donne des papiers lisses (satinés); le pressage à froid donne des papiers texturés (grain fin). Enfin, le torchon est un papier très texturé – Voir ci-dessous.

Le grain

Voilà quelque chose d'intéressant : Le grain du papier. Certains papiers sont lisses, d'autres granuleux. L'effet du rendu est très différent puisqu'il peut aller de très fin à une impression de tableau très texturé, un peu quadrillé.

Les types de grain :

Le grain fin (le recommandé)

Le grain fin est caractérisé par une surface légèrement texturée. C'est généralement ce qui est conseillé aux débutants pour se familiariser avec l'aquarelle car a de bonnes réactions pour toutes les techniques de base : Peinture dans l'humide et sur papier sec, superpositions, retrait de pigments au pinceau humide... Cependant, selon la marque du papier, on peut observer des différences d'efficacité.

J'ai testé plusieurs marques proposant ce type de papier : Clairefontaine (je l'ai trouvé très difficile et il faisait baver ma peinture même sur papier sec), Centenaire (la marque du Géant des beaux arts), Héritage de Canson, Expression de Hahnemuhle, Arches et Fabriano artistico.

Mes préférés aujourd'hui sont les papiers Expression de Hahnemuhle (tableau ci-contre) et Fabriano artistico, qui cochent toutes les cases de mes exigences: Un tracé bien net, des corrections faciles, des couleurs éclatantes, un travail dans l'humide très agréable. Héritage et

Centenaire sont aussi très bons, si besoin n'hésitez pas à vous fournir selon les tarifs au moment où vous recherchez votre papier.

Dans tous les cas, le papier est 100% coton.

Bon à savoir, gommer le graphite sur du grain fin peut être délicat (optez pour une gomme douce type « mie de pain »).

<u>Commander un bloc de papier à grain fin Centenaire (Le Géant des beaux arts)</u>

Commander un bloc de papier à grain fin Héritage (Canson)

Commander un bloc de papier Expression Hahnemuhle

Commander un bloc de papier Fabriano artistico

Le grain satiné (le difficile)

Le grain satiné est pressé à chaud. Il est plus lisse que le grain fin, et permet de très fins détails tout en présentant une jolie brillance.

Il faut savoir cependant qu'il absorbe moins d'eau que le papier pressé à froid, ce qui rend le travail dans l'humide difficile. Il rendra vos couleurs opaques plus rapidement, ce qui est un problème pour de nombreux débutants qui ont du mal à garder la transparence de l'aquarelle. De plus, il a tendance à créer plus facilement des auréoles.

Ce grain est toutefois très adapté aux crayons aquarellables qui glissent parfaitement dessus, et en aquarelle classique il est apprécié pour la technique de l'humide sur sec (très prisée pour les aquarelles botaniques extrêmement minutieuse). J'en ai un peu trop en stock et je l'utilise également pour faire des gouaches, il est très bien pour cet usage.

Le tableau ci-contre a été fait sur **demisatiné**, qui est supposé être un peu plus facile que le véritable papier satiné.

Voir la vidéo de la création de ce tableau

Commander un bloc de papier à grain demi-satiné Clairefontaine chez le Géant des beaux-arts

Le grain Torchon (le redouté)

C'est un papier à grain épais très texturé qui peut sembler un peu intimidant. Pourtant, il a d'excellentes réactions avec la peinture dans l'humide, et généralement il auréole peu. Du fait de ses grosses aspérités, avec un pinceau peu chargé, la peinture ne recouvre pas entièrement le papier, ce qui lui donne **un côté granuleux**.

Le repentir est tout à fait possible (Repentir = frotter un pinceau humide et propre sur une zone peinte pour en retirer la couleur) sur cette texture qui pardonne les petites erreurs.

Ci-après, vous pouvez voir dans le zoom la façon dont le grain texture les crins de ce cheval coloré. Je trouvais que cela pouvait évoquer le mouvement et la lumière.

La vidéo de la création de ce tableau est visible ici : http://www.artiste-animalier.com/demo-aquarelle-cheval/

J'ai testé:

- Clairefontaine (Cliquez ici pour le voir)
- Winsor & Newton (Cliquez ici pour le voir)
- Sennelier (Cliquez ici pour le voir)

J'ai eu de très bons ressentis avec ces trois marques, ce sont des papiers de bonne qualité.

Grain torchon, fin et satiné sont les trois grands types de papiers pour aquarelle traditionnels. Mais aujourd'hui, les marques proposent de nombreuses variantes. On peut ainsi citer les grains suivants :

Le torchon nuageux (Un premier amour)

C'est l'un de mes premiers vrais **coups de cœur**. Je lui trouvais une belle texture pas trop prononcée, des lignes lisses qui ne s'effilochent pas, des repentirs possibles, et très peu d'auréoles. Il m'a permis de faire des sujets fins et bien nets comme ce perroquet.

Sa texture est certes moins lisse, mais elle reste douce et agréable. Cependant, il est selon **moi**

moins facile à utiliser pour peindre de

grandes surfaces dans l'humide (il auréole assez vite).

<u>Commander un bloc de papier Torchon Nuageux sur le Géant des beaux-arts</u>

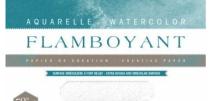

Le Flamboyant (l'excentrique)

A ma connaissance il s'agit d'une création de chez Clairefontaine. Ce papier est caractérisé par un **relief en forme de nervures.** Elles m'ont inspiré les pétales de ce camélia.

Il est bon de savoir que les ombres portées des nervures du papier rendent difficile la visibilité de l'esquisse au graphite. De plus, ces reliefs fragiles rendent le gommage compliqué.

<u>Commander un bloc de papier Flamboyant sur le Géant des beaux-arts</u>

Et aussi...

Le papier mixte : Mes feuilles d'études

Pour faire des essais sans sacrifier une feuille de papier haut de gamme, j'aime avoir du papier économique à ma disposition. Celui de chez **Gerstaecker** (Le géant des beaux arts) et parfait pour cela. C'est un mélange de coton et cellulose en 225g/m², il gondole si on le mouille trop mais il permet largement de faire ses tests et je suis sûre que si on prend la peine de le tendre, on peut très bien obtenir de très bons résultats sur des tableaux finalisés.

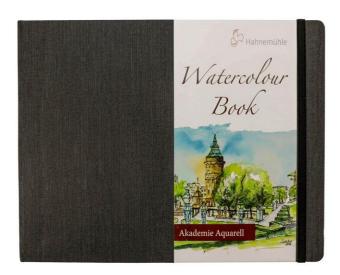

Commander un bloc de papier Gerstaecker

Les Sketchbooks

Pour s'exercer, pour emporter avec soi en extérieur ou pour le plaisir de peindre dans un carnet, le sketchbook mérite le détour. Pour moi, il m'a permis d'adopter une véritable habitude quotidienne de peinture : Je l'emmène partout, j'immortalise les lieux, la végétation, les animaux, et les objets du quotidien. C'est une manière de progresser rapidement particulièrement plaisante!

Pour le moment, après avoir testé Fabriano, Moleskine et Hahnemühle, ma préférence va à ce dernier pour le fait qu'il gondole peu et permet un joli travail dans l'humide. Vous pouvez voir ma vidéo à ce sujet juste ici : Voir la vidéo <u>Hahnemühle VS Moleskine</u>.

Commander un Watercolour book Hahnemühle sur Jackson's

Il faut savoir que la plupart des carnets d'aquarelle sont faits à partir de papier en cellulose à faible grammage. C'est très bien pour les croquis.

Mais, il existe également des carnets plus hauts de gamme. L'intérêt de ces carnets est de pouvoir peindre sur du papier de bonne qualité pour un prix inférieur à celui d'un bloc de papier classique. Vos travaux restent sous forme de carnet, ce qui vous évite de vous demander où les stocker. Si l'une de vos créations vous plaît particulièrement, rien ne vous empêche de couper la page et de l'encadrer 🚱

Mes deux carnets favoris pour des essais plus poussés

-Carnet KHADI en coton

C'est un carnet fabriqué à la main aux bordures des feuilles déchirées, pour un effet vintage très joli. 100% coton, il permet beaucoup plus d'effets dans l'humide que les carnets de papier en cellulose. Il n'égale pas la qualité d'un vrai bloc de papier selon moi, mais c'est un super rapport qualité/prix.

Bon à savoir, leur carnet lisse est en réalité légèrement texturé (voir photo ci-dessus).

Cliquez ici pour le commander en ligne*

*Attention, ce carnet est souvent réapprovisionné en petites quantités. Lorsqu'il est en stock, il ne le reste jamais très longtemps! Mais vous

pouvez le pré-commander pour vous assurer de l'avoir lorsqu'il sera disponible. Il existe d'autres formats, vous pouvez taper « Cahier Khadi » dans la barre de recherches Jackson's pour voir toutes

les offres. Je vous recommande de rester sur le 210g/m² pour pouvoir utiliser le papier des deux côtés.

Carnet ETCHR the Perfect sketchbook

Le papier de ce carnet n'a tout simplement rien à envier aux papiers pour aquarelles haut de gamme.

100% coton, 300g/m², disponible en version pressé à chaud (lisse) ou pressé à froid (grain fin, voir photo ci-dessus). Je l'utilise pour m'exercer à peindre des portraits sans utiliser du papier trop onéreux. J'obtiens exactement les mêmes effets qu'avec celui-ci, et je peux peindre des deux côtés de la page sans aucun problème. Je n'utilise pas de masking tape pour empêcher le papier de gondoler, il fait quelques vagues si j'emploie beaucoup d'eau mais je trouve que ce n'est pas gênant.

Cliquez ici pour le commander en ligne*

Au moment où je rédige cet article, on est obligé de commander le carnet Etchr par lot de 3 exemplaires, ce qui implique un investissement important. Si vous avez des amis qui peignent à l'aquarelle, une commande groupée peut valoir le coup!

Les papiers non destinés à l'aquarelle

Le fait d'ajouter de l'eau à sa peinture implique que les papiers classiques gondolent facilement à son contact. Mais d'une part ce n'est pas systématique, d'autre part ce n'est pas forcément gênant : Je pense notamment aux carnets de croquis. Il est très bénéfique de s'exercer à peindre de petits sujets et à faire des tests variés, et un carnet de croquis peut suffire à passer un moment agréable si vous n'avez pas de papier pour aquarelle bon marché sous la main. Si les feuilles gondolent ce n'est pas très grave (du moins, je trouve que ce n'est pas gênant sur les miens).

Parfois cela peut même enlever un blocage que l'on peut avoir en se lançant sur du papier prévu pour (la peur de gâcher). Evidemment, on ne cherchera pas à travailler des techniques très poussées dans le mouillé. Mais pour mettre un peu de couleurs sur un croquis, c'est tout à fait faisable.

EN CONCLUSION

Quelle que soit la marque, pensez à regarder la composition, le grain, et le grammage car tout cela vous renseigne sur ce que vous pouvez attendre de votre papier pour aquarelle.

N'ayez pas peur de tester différentes marques. J'ai peint beaucoup trop d'aquarelles sur Clairefontaine à grain fin avant de réaliser que le problème ne venait pas de moi mais du papier, qui ne correspondait pas du tout à ma façon de peindre ni à mon matériel. Mais, cela ne signifie pas que ce papier en particulier ne conviendra à d'autres aquarellistes 🚱

Parfois, un matériel inadapté peut nous rajouter d'énormes difficultés! En expérimentant, vous pourrez vous rendre compte des forces et faiblesses de chaque marque par rapport à votre niveau et manière d'aborder l'aquarelle.

LA PEINTURE

L'aquarelle n'existe pas seulement en diverses marques : Elle adopte aussi des formes différentes. Il y a deux catégories de peinture : Les godets, et les tubes. Niveau qualité, pas de changement, simplement chacune a ses avantages et ses inconvénients d'ordre pratique :

LA PEINTURE EN TUBES

Si vous utilisez de l'aquarelle en tube, pensez à bien les refermer dès que vous avez prélevé le nécessaire pour votre palette, afin qu'elle ne sèche pas.

Les avantages :

- L'aquarelle en tube est utile pour remplir très vite une grande surface. On peut en prélever facilement une grande quantité, ce qui est un gain de temps considérable lorsque l'on travaille sur un grand format.
- Les tubes restent toujours propres (normalement !), contrairement aux godets qui nécessitent un peu d'organisation pour que les couleurs ne se contaminent pas les unes avec les autres.
- Ils abîment moins les pinceaux que les godets (on a tendance à les frotter parfois un peu trop fortement pour prélever les pigments sur les godets).
- A partir des tubes, on peut fabriquer ses propres godets secs : Il suffit de les remplir et de les laisser sécher. Comme la peinture n'a jamais été desséchée au four (contrairement aux godets achetés tels quels) elle s'active très vite et on obtient plus facilement une peinture intensément pigmentée.

Les inconvénients :

- Les tubes sont moins pratiques pour peindre sur le motif (ils prennent plus de place, se promènent dans les sacs, risquent de s'écraser).
- On a plus de risques d'en gaspiller. Sachez cependant que si vous ne la rincez pas après votre travail, l'aquarelle sèchera sur votre palette et pourra être réactivée comme un godet si vous y ajoutez de l'eau.
- La transparence est plus délicate à maîtriser, puisque la peinture est pâteuse (En débutant on peut parfois avoir tendance à en mettre une couche plus épaisse que nécessaire)

LA PEINTURE EN GODETS :

On la trouve sous forme de godets ou de demi-godets.

Les avantages :

- Ils sont les amis du peintre sur le motif par excellence. Un petit set de 12 godets voire moins suffit à la plupart des « urban-sketchers » (les croqueurs des villes). Facile à transporter, ce type d'assortiment tient dans une petite boite qui fait aussi office de palette.
- Pas de gaspillage avec cette forme d'aquarelle solide.
- On gagne du temps lors du tableau car on peut activer toutes les couleurs en une seule fois avec un coup de vaporisateur. Pas besoin de dévisser le tube, verser la peinture, revisser le tube, et ainsi de suite pour chaque couleur.

Les inconvénients :

- Difficile de prélever une grande quantité de peinture rapidement. Selon les marques, les godets sèchent tellement vite que cela tient parfois du challenge!
- Il faut patienter un peu le temps que l'eau pénètre le godet et l'humidifie suffisamment pour pouvoir prélever de la peinture bien pigmentée.
- L'aquarelle en godets oblige l'artiste à nettoyer fréquemment son pinceau pour ne pas contaminer les godets avec d'autres couleurs.

Mon choix

J'ai longtemps acheté des demi-godets d'aquarelle, mais j'ai totalement arrêté le jour où j'ai testé le fait de verser de l'aquarelle en tube dans un godet et de la laisser sécher. La texture est totalement différente, bien plus crémeuse et pour mon goût, bien plus agréable à travailler. Je la laisse totalement sécher à l'air libre, et j'ai tous les avantages de l'aquarelle en godet, mais avec la texture du tube !

LES MARQUES D'AQUARELLE

Il existe beaucoup de marques d'aquarelle, de manière générale on ne se trompe pas en visant les plus prestigieuses. Il est important d'utiliser de l'aquarelle de bonne qualité car non seulement les couleurs sont plus pigmentées et bénéficieront d'une meilleure luminosité (le résultat sera donc plus beau) mais en plus, le tableau résistera au temps qui passe.

Un élément essentiel de toute fourniture artistique est sa résistance à la lumière : Les UV peuvent totalement décolorer les marques d'entrée de gamme. Ce type de peinture bon marché est donc à réserver uniquement à vos brouillons.

Bon à savoir, la mention « extra-fine » est généralement un gage de bonne qualité car elle signifie que la peinture répond à certains critères de pigmentation.

Les marques renommées

Je longtemps travaillé uniquement avec l'aquarelle extra-fine Winsor et Newton. Beaucoup d'aquarellistes professionnels se rejoignent sur sa très belle qualité, mais elle n'est pas la seule à être plébiscitée.

Parmi les plus appréciées, vous ne risquez rien en investissant chez **Schmincke** ou encore **Sennelier**. Bon à savoir <u>l'aquarelle Schmincke en godets</u> n'est pas préparée de la même façon que la plupart des autres marques d'aquarelle : Elle n'est pas desséchée par une cuisson au four. Cela la rend plus crémeuse et très intense ! Elle est vraiment très agréable.

Voir les aquarelles extra-fines sur le Géant des beaux-arts

J'ai également testé <u>l'aquarelle Daniel Smith</u>, la star des aquarellistes américains! Cette peinture est plus coûteuse que beaucoup d'autres, la marque bénéficiant d'une renommée mondiale sans pour autant faire partie des plus anciennes (fondée en 1976). Elle a l'originalité notable de proposer une gamme d'aquarelles à granulation importante : Les Primatek. Ces peintures sont faites à partir de minéraux et ont une texture très inhabituelle. Attention tarif élevé!

Mon avis : Je trouve de similitudes entre les peintures Daniel Smith et Schmincke au niveau de la texture et de l'intensité saisissante des couleurs. Pour le prix, je me dirige plus facilement vers Schmincke mais force est de constater que les couleurs proposées par Daniel Smith sont souvent uniques et très tentantes !

Les aquarelles artisanales

Il y a une vraie évolution du marché de l'aquarelle dans le monde par l'apparition de multiples fabricants individuels. Aujourd'hui, on trouve facilement de l'aquarelle fabriquée à la main par de très petites structures, ou des structures qui prennent de l'ampleur grâce à leur succès.

Attention, le fait qu'elle soit fabriquée à la main ne signifie pas que la qualité de la peinture est garantie, prenez soin de toujours vous renseigner avant d'investir dans une marque.

Un excellent exemple de peinture artisanale de très bonne qualité et fabriquée avec le plus grand soin est celui des aquarelles Isaro. C'est en Belgique qu'Isabelle Roelofs élabore et fabrique seule ses produits. Pour en avoir une vingtaine aujourd'hui, je peux vous assurer que non seulement elles n'ont rien à envier aux grands noms de l'aquarelle, mais en plus leur tarif est bien plus avantageux! Vous pouvez voir mon test ici: <u>Isaro – Présentation et avis</u>

Cliquez ici pour commander de la peinture Isaro chez Jackson's

Comment choisir parmi toutes ces marques si intéressantes? Ne choisissez pas ! J'ai un peu de tout, je choisis en fonction des couleurs qui m'attirent le plus chez chaque marque. Vous pouvez mélanger les aquarelles entre elles indépendamment de leur fabricant (3)

Note sur les aquarelles Sennelier :

Ces aquarelles sont très renommées et très appréciées en France. Leur particularité est leur très faible granulation. La granulation est typique de certains pigments comme le bleu Cobalt ou bleu Outremer: La peinture a un aspect granuleux ou sableux au lieu d'être lisse. Cet effet déroute les débutants qui pensent qu'il y a un problème avec leur peinture, mais beaucoup

d'aquarellistes apprécient énormément ces textures : Peindre des arbres, un mur, un chemin avec de la granulation ajoute beaucoup d'intérêt au résultat.

En revanche, peindre des portraits avec de la granulation peut être gênant et il est bon de savoir qu'il existe des marques comme Sennelier qui ne granulent pas ou peu.

Pour ma part je ne les utilise que très rarement, pour deux raisons :

- La première est que j'utilise la peinture en tube pour remplir mes godets, et que Sennelier sèche très mal dans cette utilisation en raison de l'importante proportion de miel de sa composition.
- La seconde est que je suis une grande fan de granulation : Pour moi, le fait qu'elle ne granule pas n'est pas un avantage.

Aquarelles pour petit budget

La bonne qualité a un prix, quand on débute il peut être rédhibitoire. Ma philosophie est qu'il vaut mieux avoir peu de couleurs mais de bonne qualité, plutôt que multiplier les peintures bas de gamme.

Cependant, lorsque l'on débute on a rarement l'ambition de réaliser un chef-d'œuvre immédiatement : Il peut alors être intéressant de s'exercer avec de la peinture d'étude pour investir plus tard dans quelque chose de plus qualitatif.

J'ai testé l'aquarelle « I love Art » qui propose des assortiments à des prix défiant toute concurrence. Les couleurs sont douces et agréables, toutefois les godets sèchent plus rapidement que celle que j'utilise habituellement, ce qui peut être un peu déroutant (il faut aussi signaler que les peintures ont une odeur inhabituelle). Ci-contre, un tableau réalisé avec cette aquarelle.

Cliquez ici pour visionner la création de ce tableau en vidéo

L'inconvénient que je n'avais pas tout de suite identifié, c'est la taille de cette palette : Elle est volumineuse et je la trouve peu pratique, habituée aux palettes plus fines et plus faciles à transporter ou à ranger.

L'avantage d'opter pour un coffret d'aquarelles lorsque l'on débute, c'est que les couleurs les plus utiles sont déjà choisies pour vous.

Commander un assortiment d'aquarelle I love Art

Citons aussi pour moins de 25€ la palette de voyage Winsor & Newton Cotman de 12 demi/godets aux couleurs assez bien choisies. Cette peinture d'étude est moins résistante à la lumière que la gamme professionnelle, mais elle est parfaite pour peindre dans un carnet ou pour s'exercer.

Ma recommandation : Commencer avec cette palette, et compléter les godets terminés au fur et à mesure avec de la peinture aquarelle en tube de qualité professionnelle que vous laisserez

sécher. Profitez-en pour varier les marques et tester d'autres couleurs!

Cliquez ici pour la découvrir sur le Géant des beaux-arts

QUELLES COULEURS POUR DÉBUTER?

Si vous souhaitez tout de suite vous créer votre propre palette plutôt que d'en acheter une toute prête, vous pouvez consulter les vidéos que j'ai créées à ce sujet :

-12 couleurs pour débuter l'aquarelle

-6 couleurs supplémentaires pour une palette de 18

LES PINCEAUX POUR L'AQUARELLE

Il existe énormément de types de pinceaux différents. Ils ont différentes formes, différentes tailles, et sont faits dans différents matériaux, et il faut avouer que devant la variété de l'offre on a du mal à savoir vers quoi se diriger pour débuter.

Pour ma part, tous les pinceaux de mes débuts étaient issus de « récup' ». Ils ont donc tous été achetés par des débutants qui voulaient tester l'aquarelle, bien souvent à petit budget : Autant vous dire que bien qu'ils soient neufs pour certains et presque neufs pour d'autres, j'ai droit à tous les inconvénients imaginables sur les pinceaux bon marché : Touffe ébouriffée au bout de deux utilisations, poils perdus partout sur le tableau, tête qui se sépare de la virole (si si je vous assure !)...

Quelques petites notions tout d'abord

- La largeur de la touffe du pinceau (notée sur le manche) est comprise entre 0 et 24. 0 étant la plus fine, 24 la plus large.
- Entre deux marques différentes, un même numéro peut correspondre à une taille différente.
- Les manches des pinceaux pour aquarelle sont plus courts que ceux qui sont prévus pour la peinture à l'huile ou l'acrylique.
- Les brins sont généralement très doux.
- Il est nécessaire de rincer son pinceau avant la première utilisation pour dissoudre la gomme dont il est enduit. On peut le secouer dans un gobelet d'eau pour cela.
- Ne laissez jamais vos pinceaux dans l'eau en appuis sur la touffe, celle-ci se déformerait.

Qualité ou quantité?

Je sais que de nombreux artistes professionnels privilégient la quantité de pinceaux à leur qualité. Il faut dire que les prix des pinceaux haut de gamme grimpent très haut et sont parfois dissuasifs! Ces artistes utilisent donc des pinceaux peu coûteux qu'ils changent régulièrement, plutôt que d'investir une seule fois dans du très bon matériel.

Pour ma part, j'ai longtemps travaillé uniquement avec mes **pinceaux à réservoir d'eau**, qui sont infatigables, précis, et au rapport qualité/prix imbattable.

Pour aller plus loin dans ma technique j'ai souhaité cependant acquérir des pinceaux plus hauts de gamme et plus traditionnels. Ma stratégie est donc la suivante : 3 pinceaux à réservoir d'eau (ma

valeur sûre à petit prix) et petit à petit, quelques bons pinceaux. Je ne dépense pas mon argent dans des pinceaux bas de gamme à l'aquarelle, car ils ne m'apporteraient rien de plus que ceux à réservoir.

Parenthèse au sujet des pinceaux en poils naturels

Il existe deux grandes catégories de pinceaux: Les poils naturels, et les poils synthétiques. Les pinceaux en poils naturels (généralement les plus appréciés pour leurs qualités indéniables) sont issus d'animaux qui ont été chassés ou élevés pour leur fourrure. Dans la plupart des cas ils ne sont pas simplement rasés, mais abattus pour leur pelage de la même manière que les visons le sont pour confectionner des vêtements en fourrure, à l'exception des animaux de boucherie (chevaux, poneys, porcs, bœufs, chèvres).

Je ne porte pas de fourrure et pour les mêmes raisons, je n'investis pas dans ce type de pinceaux. Mais je vous rédige tout de même quelques mots à leur propos, issus de mes simples connaissances. Je ne peux pas juger de la différence entre synthétique et naturel puisque je n'ai jamais testé les pinceaux en poils naturels, mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'aujourd'hui on trouve des pinceaux synthétiques qui remplissent parfaitement leur fonction.

Après en avoir essayé plusieurs de diverses marques (Raphaël, Léonard, Da Vinci) ma préférence va à la gamme Casaneo de Da Vinci. Ces pinceaux synthétiques sont de très bonne qualité et ont changé ma façon de peindre à l'aquarelle. De plus, leurs pinceaux ronds (5598) m'accompagnent depuis plusieurs semaines à un usage assez soutenu et montrent une excellente résistance à l'usure.

Les différentes formes de pinceaux

Les pinceaux à lavis

Ce sont des pinceaux créés pour retenir une grande quantité d'eau afin de pouvoir la libérer sur le papier (on peut doser en fonction de la pression exercée). Généralement ce type de pinceau est pourvu d'une touffe très caractéristique : L'extrémité est pointue, le « ventre » (la base) est renflé (dodu) pour retenir l'eau. Mais il existe aussi des pinceaux à lavis plats.

Ils servent donc soit à mouiller soit à colorer une grande zone de papier (faire un « lavis »). Ils nous évitent d'une part les aller-retours constants entre la palette, le gobelet et le papier, et d'autre part ils nous permettent d'avoir un trait beaucoup plus fin si l'on utilise la pointe. De plus, ils peuvent aussi absorber l'eau du papier comme une éponge : Si on pose un pinceau à lavis sur une zone très mouillée, il va en aspirer le surplus d'eau.

Parmi les plus connus on retrouve le sacro-saint Petit gris. Les poils du petit gris sont issus de l'écureuil du même nom qui est chassé en Russie ou encore au Canada pour la fourrure de sa queue. Les qualités de ce poil viennent de sa forte capacité à emprisonner l'eau, mais sachez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'imitations en poils synthétiques, le tout étant de trouver la bonne qualité.

J'ai testé celui de la gamme Softaqua de Raphaël dont je me suis offert le n°6. J'ai noté qu'assez rapidement la pointe s'était arrondie, ce qui est une perte de qualité. Il est normal qu'un pinceau synthétique s'use, mais dans le cas de celui-ci, cela m'a parut prématuré.

Toujours à la recherche d'un bon pinceau à lavis synthétique, j'ai fait l'acquisition du Casaneo 498 n°4 de chez Da Vinci. Dès le départ je l'ai trouvé bien plus agréable que le Raphaël : La pointe est nettement plus fine, Il distribue le liquide avec homogénéité, épouse le papier très agréablement. Après plusieurs années d'utilisation il se comporte toujours aussi bien. C'est donc les yeux fermés que je vous recommande ce pinceau si vous souhaitez vous offrir un excellent pinceau à lavis en poils synthétique.

Voir le Casaneo chez le Géant des beaux-arts

Les pinceaux ronds

Les plus communs, ils sont utilisés pour mettre en couleurs des zones petites à moyennes (on gardera les pinceaux à lavis pour les larges zones).

Les pinceaux ronds les plus appréciés en poils naturels sont ceux qui sont faits en martre de Sibérie (avec en particulier la martre de Kolinski). Les martres sont élevées pour leur fourrure. Seule la queue (comme pour l'écureuil petit gris) est utilisée pour la fabrication des pinceaux. Ses qualités sont sa souplesse et son absorption de l'eau.

Illustration ci-dessous : La gamme « Casaneo » de Da Vinci, en poils synthétiques.

Voir les pinceaux ronds Casaneo chez Jackson's

Voir les pinceaux ronds pour l'aquarelle chez le Géant des beaux arts

Les pinceaux plats

Les pinceaux plats ont une tête carrée et comme son nom l'indique, plate. Les grandes tailles

peuvent servir à faire des lavis, les moyennes et les petites peuvent être utiles pour obtenir des formes plus angulaires, par exemple pour peindre des bâtiments.

Remarque : Les pinceaux plats très larges sont appelés « Spalters » et sont utiles pour mouiller de très grandes surfaces.

Ci-contre la gamme « Synthetics » de Gerstaecker (marque du Géant des beaux arts) <u>Voir les pinceaux</u> plats chez le Géant des beaux arts

Les pinceaux spéciaux

Il existe de nombreux pinceaux aux formes diverses qui peuvent être intéressants selon les cas: En amande (aussi appelés « langue de chat »), biseautés, traceurs (touffe très longue et très fine pour tracer des lignes), en éventail, en épée... Ils ne sont pas indispensables pour débuter, mais peuvent vous intéresser pour vos prochains achats.

Ci-contre, les pinceaux en éventail synthétiques de chez Léonard.

Cliquez ici pour découvrir les pinceaux spéciaux disponibles sur le Géant des beaux arts

Les pinceaux à réservoir d'eau

Mes petits chouchous! C'est grâce à eux si je me suis réconciliée avec l'aquarelle, toute frustrée que j'étais par mes pinceaux de mauvaise qualité. La touffe des pinceaux à réservoir est très raide et extrêmement précise, ils ne perdent jamais leurs poils et ne s'ébouriffent pas.

Ces pinceaux sont parfois snobés par les artistes ayant une vision plus traditionnelle de l'aquarelle, ou par ceux qui ne comprennent pas leur utilisation. Beaucoup pensent qu'il faut appuyer sur le réservoir pendant que l'on peint pour en faire sortir l'eau, ce qui ajouterait une chose de plus à gérer et donc une difficulté supplémentaire à la pratique de l'aquarelle.

Malheureusement, cette information qui est parfois partagée est un usage erroné, qui induit des accidents et des frustrations.

Le but du réservoir n'est pas d'être pressé constamment, mais de permettre à la touffe d'être maintenue humide par capillarité. J'insiste sur ce point, car il peut paraître intuitif de presser sur le pinceau pendant que l'on peint. Rien de tel pour qu'une grosse gousse d'eau vienne s'écraser sur votre travail et mettre en péril le tableau!

Je ne presse les miens que dans les cas suivants :

- La touffe a séché, elle doit être réhumidifiée (je ne le presse pas au dessus de mon tableau pour que l'eau ne vienne pas s'écraser involontairement dessus).
- Je veux mouiller une grande surface, je le presse au dessus d'elle et j'étale l'eau avec la touffe du pinceau.
- Je peins sur le motif, je n'ai pas de gobelet, je veux nettoyer la tête : Je presse le réservoir dans un papier absorbant et j'essuie en même temps les brins du pinceau.

Selon votre façon de tenir votre pinceau à réservoir d'eau, prenez garde à ne pas presser le réservoir par inadvertance.

Je vous invite à visionner cette vidéo pour bien comprendre comment ils s'utilisent.

Mes pinceaux : Pentel fin et large.

Attention, il arrive que des pinceaux à réservoir aient des défauts de fabrication. Si votre pinceau coule constamment, si l'eau ne s'écoule pas du tout, si elle s'écoule mais n'imbibe pas les brins, alors votre pinceau est défectueux.

Les meilleures marques de pinceaux :

Parmi les plus renommées, on peut citer Léonard, Manet, Raphaël, Da-Vinci, Winsor & Newton... Et pour le rapport qualité/prix, I love Art (marque du Géant des beaux arts).

LES ACCESSOIRES POUR L'AQUARELLE

Tous ces accessoires sont facultatifs pour débuter. Pour peindre à l'aquarelle vous n'avez besoin que de peinture, de papier et de pinceau. Mais il existe beaucoup de petits accessoires qui peuvent rendre votre séance plus facile, plus agréable, ou plus amusante!

Les crayons aquarellables

Ils sont souvent considérés comme des accessoires bien qu'ils puissent tout à fait être utilisés comme technique à part entière. Le principe est très simple : On applique le crayon sur le papier, on mouille la zone colorée, ce qui dissout les pigments et leur donne cet aspect de peinture transparente typique de l'aquarelle.

Ils ont l'avantage de pouvoir également être utilisés secs, ce qui peut apporter des effets de textures intéressants.

On peut également les utiliser pour faire nos esquisses, bien que cela dépende du style de rendu recherché: Il faut savoir que si le sujet dessiné est clair, la bordure faite au crayon aquarellable se verra probablement. En revanche, je les trouve parfaits pour mes croquis urbains car j'aime que les bordures de mes bâtiments se voient.

J'ai commencé par un coffret de Faber Castell Art grip (aujourd'hui ils ont changé de nom pour Goldfaber aqua) qui ont l'avantage d'être proposés à un tarif ridicule (environ 1€ par crayon) mais ils ne sont pas très pigmentés. Ils vous suffiront si vous souhaitez juste agrémenter vos croquis, ou les utiliser pour vos esquisses.

Si vous souhaitez créer des tableaux aux crayons aquarellables en revanche, il sera nécessaire d'investir dans des crayons plus colorés. Les Inktense de Derwent sont notamment beaucoup plus intenses (et aussi bien plus chers). Voir la vidéo : <u>Comparatif Inktense VS Art grip</u>. Entre les deux, une alternative équilibrée très intéressante me paraît être les Karat de Staedtler.

Plus récemment j'ai testé les crayons aquarelles hauts de gamme de Faber Castell : Albrecht Dürer (Voir ma vidéo de comparatif)

- <u>Cliquez ici pour voir les Goldfaber aqua de Faber Castell</u>
- <u>Cliquez ici pour voir les Inktense Derwent</u>
- Cliquez ici pour voir les Karat Staedtler
- Cliquez ici pour voir les Albrecht Dürer

Les marqueurs aquarellables

Relativement nouveaux sur le marché, les marqueurs aquarellables les plus connus sont ceux de chez

Winsor & Newton. Ils existent en 36 couleurs joliment pigmentées qui ont l'avantage d'être résistantes à la lumière (contrairement à celles des Promarker à l'alcool de la même marque qui ne peuvent pas être exposées). Le principe est le même que pour les crayons : On applique le marqueur sur le papier, et on le dilue à l'aide d'un pinceau humidifié.

Personnellement, je trouve cette technique très pratique pour mettre de la couleur sur des croquis. Mais on peut bien-sûr les intégrer à la création d'un tableau.

Cliquez ici pour visionner une vidéo sur leur utilisation

Cliquez ici pour voir les marqueurs aquarellables chez le Géant des beaux-arts

Papier gommé et MDF

Si comme moi vous utilisez du papier encollé des 4 côtés, vous n'avez pas besoin de ces accessoires. En revanche, si vous travaillez sur des feuilles libres pour des tableaux plus poussés que des croquis rapidement mis en couleurs, alors vous aurez certainement besoin de tendre votre papier sur une plaque de MDF à l'aide de papier gommé. (Voir « Les supports », « Formats et reliures » p7).

Drawing gum

On le trouve parfois sous le nom de Gomme à masquer ou Masking fluid, ou encore liquide de masquage. Il sert à réserver les blancs du papier. Pour apprendre à l'utiliser, vous pouvez visionner cette vidéo.

Le drawing gum peut s'appliquer au pinceau ou à la plume, simplement réservez-lui un vieux pinceau et surtout enduisez-le de savon avant de le tremper dedans. J'utilise celui de chez Pébéo.

Posca, stylo Signo, pastels secs pour mélanger les textures

L'aquarelle accepte d'être mêlée à de nombreux autres mediums. Si vous avez besoin d'ajouter du blanc notamment, vous pouvez tout à fait choisir <u>un Posca</u> blanc pour un effet gouache (si vous tapez « posca » dans la barre de recherche du Géant des beaux-arts vous trouverez de nombreuses tailles de mines disponibles), un <u>stylo Signo</u> pour un blanc translucide, ou encore un <u>crayon-pastel sec</u> pour un blanc estompé.

Vous pouvez bien-sûr utiliser ces outils dans diverses couleurs afin de profiter de leur opacité, en opposition à la transparence de l'aquarelle. Ce genre d'accessoires peut faire bondir certains aquarellistes traditionnels mais dans un cadre plus détendu, l'expérimentation est particulièrement

instructive, inspirante et récréative. Je dois admettre que j'ai tendance à rester assez classique dans mes aquarelles peintes sur papier haut de gamme, mais je me fais beaucoup plus plaisir dans mes carnets, et c'est une vraie bouffée d'air !

Sel de table

Cela peut paraître incongru, mais le sel permet d'obtenir des effets de texture très intéressants. <u>Vous pouvez visionner cette vidéo pour le voir à l'œuvre.</u>

Medium à paillettes

Si vous voulez faire des cartes de vœux à l'aquarelle, c'est rigolo non ? (Bon à savoir, ce medium n'est pas réservé à l'aquarelle en fait, il peut s'utiliser tout seul avec de la gouache ou autre). Cicontre, ce n'est pas flagrant sur la photo mais elles se voient bien en vrai, les boules de Noël ont été pailletées.

Pour apprendre à l'utiliser, vous pouvez visionner cette vidéo.

Cliquez ici pour commander un flacon de medium à paillettes (« medium iridescent ») Winsor & Newton.

Encres colorées

Beaucoup d'artistes aiment le mélange des encres avec l'aquarelle, pour créer un contraste avec des zones aux couleurs vives. Personnellement, j'ai le coffret de calligraphie Winsor & Newton qui comprend 8 flacons d'encres colorées (dont deux pailletées). Je trempe mon pinceau directement dans le flacon pour en prélever l'encre (je m'assure bien-sûr que celui-ci soit propre).

Voir les encres colorées sur le Géant des beaux-arts

Et aussi...

Pratiques à avoir sous la main : Crayon graphite et gomme (pour les esquisses si vous en avez besoin) ; papier absorbant (pour essayer vos pinceaux ou le tamponner sur les zones mouillées dont vous voudriez retirer des pigments ; accessoires variés pour texturer ses œuvres telles que l'éponge, la paille...

Une astuce pour effacer l'aquarelle sèche : La <u>gomme-éponge magique</u> qu'on humidifie et qu'on frotte délicatement sur l'aquarelle sèche pour l'effacer. Attention, sa « magie » est due à son abrasivité, en l'utilisant vous poncez votre papier – ce qui peut rendre votre zone gommée difficile à repeindre.

POUR TERMINER...

J'espère avoir répondu aux questions que vous pouviez vous poser concernant mon matériel de peinture aquarelle.

Si toutefois ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en passant par les commentaires de mon blog (<u>www.artiste-animalier.com/blog</u>) et je m'efforcerai de vous fournir une réponse, qui sera sans doute ajoutée à ce livre électronique pour les prochains téléchargements.

L'aquarelle est un medium qu'il faut savoir apprivoiser, mais elle est pour moi une vraie source d'inspiration et mérite que tout artiste s'y intéresse. Son caractère hasardeux est intimidant au départ, mais on réalise vite qu'il fait tout son charme !

UN PROGRAMME POUR APPRENDRE LES BASES

Simple et Joli - Débuter et explorer l'Aquarelle libre

Ma formation complète pour débuter l'aquarelle : Des cours sous forme de vidéos accompagnées de supports écrits. La formation s'articule sur 5 modules, chacun étant composé de leçons progressives qui vous font découvrir toutes les techniques essentielles de la peinture aquarelle.

Vous aurez des exercices à faire pour acquérir les bons gestes, pour reproduire des tableaux, et pour sortir des tutoriels en explorant vos propres idées.

Plus d'informations

