

Atelier d'initiation à l'aquarelle

Séance du 14 février 2014
dirigée par Luis Clemente

Sommaire

1. Connaissances de base
2. Exécution d'une aquarelle
3. Modèle à réaliser

1.3. Matériel

Le matériel minimum de base se compose de:

- 2 godets d'eau (eau de lavage et claire pour peindre);
- 1 assiette en céramique pour mélanger les couleurs;
- 1 morceau de papier (identique au support) pour essais de couleurs;
- 2 pinceaux ronds (taille 2 et 10);
- Papier absorbant;
- Papier craft (pour donner des effets sur l'humide);
- Eponge naturelle

Nota: L'eau distillée donne de meilleurs résultats de couleur que l'eau courante (sels minéraux)

1.4. Le lavis dégradé sur fond humide.

Pour réaliser un ciel par exemple (exercice suivant):

- Préparer une petite quantité de mélange coloré (bleu céruléum + gris de Payne) qui correspondra à la valeur la plus foncée du lavis.

- Humidifier la surface à peindre avec une éponge.

- Tremper le pinceau dans le mélange coloré et commencer à appliquer la couleur en partant en haut à gauche vers la droite ; ne pas soulever le pinceau et revenir vers la gauche en chevauchant légèrement le trait précédent.

- A mesure que le pinceau se décharge de peinture, le tremper dans l'eau pour éclaircir progressivement le ton, ou absorber l'excédent de peinture sur un papier absorbant. (il s'agit de remplacer, au fur et à mesure, la couleur du pinceau par de l'eau pure). Le mélange eau + couleur se combine simultanément sur le pinceau et sur la feuille en une nouvelle teinte de plus en plus claire.

- Faire des allers et retours avec le pinceau sur la feuille, ajouter à chaque fois une goutte d'eau en trempant légèrement la pointe du pinceau dans l'eau pure.

1. CONNAISSANCES DE BASE

1.1. Pigments

On trouve l'aquarelle sous trois formes : godets, tubes et pigments¹ auxquels s'ajoutent les crayons, les pastels et encre aquarelle. Pour des aquarelles de grandes dimensions, les tubes conviennent mieux pour la préparation des mélanges.

1.2. 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.

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 :

- Le premier, à grain fin ou satiné, offre une surface lisse adaptée au dessin à la plume, à l'encre et aux lavis.
- Le second, à grain moyen est moyennement rugueux.
- Le troisième, le papier torchon à gros grain est également pressé à froid, mais sa texture est plus irrégulière encore.

Les papiers légers doivent être tendus avant utilisation, sinon ils se gondolent lors de l'application de la peinture.

¹ Les pigments permettent de fabriquer vos propres couleurs.

Exemple de recette pour une couleur :

- une demi-part de gomme arabique
- une part de miel ou de sucre liquide
- quelques gouttes de fiel de boeuf (fluidifie la peinture)
- quelques gouttes d'un agent conservateur
- un peu de glycérine pour augmenter la transparence
- ajoutez lentement une part de pigment spécial aquarelle avec une spatule pour obtenir une pâte ferme, puis broyez ce mélange au pilon dans un mortier jusqu'à ce qu'il devienne lisse.
- conservez ce mélange dans un récipient clos.

2. EXÉCUTION D'UNE AQUARELLE

Nous nous proposons d'effectuer une copie de l'aquarelle ci-dessous (voir modèle agrandi en dernière page)

Etape 1 - Dessin

Esquisser les grandes lignes du dessin. Ne pas représenter de détail, cette esquisse sert à limiter les grandes zones des différentes couleurs.

Etape 2 - Ciel

Mouiller le papier à l'eau claire sur les zones correspondant au ciel. Les zones doivent être mouillées mais pas saturées d'eau (les reflets donnent une bonne indication du mouillage).

Préparer une petite quantité liquide de **bleu céruléum** sur une palette.

Avec cette couleur, tracer une large bande en haut de la feuille sur toute sa largeur.

Avec le pinceau mouillé d'eau claire, tracer un bande sous la bande bleue, en la recouvrant légèrement. Les pigments sont attirés vers cette dernière, en s'éclaircissant.

Effectuer la même opération en dessous de la deuxième bande, jusqu'à la limite basse du ciel.

Le ciel est constitué d'un bleu qui va en s'éclaircissant vers le bas.

Donner quelques touches de **rose** dans le bas du ciel.

Avec un pinceau humide, délayer les touches roses avec le bleu du ciel.

Etape 3 - Maisonnnette

Exécuter un lavis (*jaune lumière*) sur les façades de la maisonnette.

Sur ce lavis encore humide donner quelques touches de **terre de sienne**.

Donner quelques touches de **orange** sur la toiture pour figurer les tuiles romaines.

Avec de la **terre d'ombre brûlée** mettre en relief les parties ombrées des bords de la toiture.

Avec de la **terre d'ombre brûlée** dessiner les ouvertures

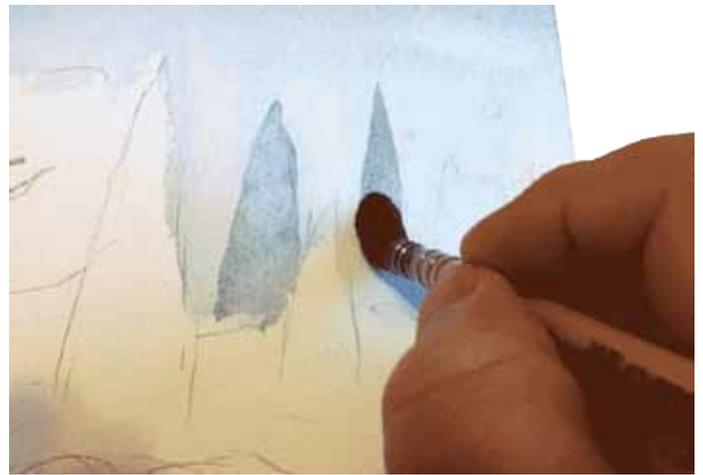

Toujours avec cette couleur, donner quelques touches sur la toiture pour mettre en relief les tuiles romaines.

Etape 4 - Détails forts

Nous allons tracer les détails forts et marquants du dessin, la charrue et les troncs des oliviers et des arbres du fond, avec de la **terre d'ombre brûlée**.

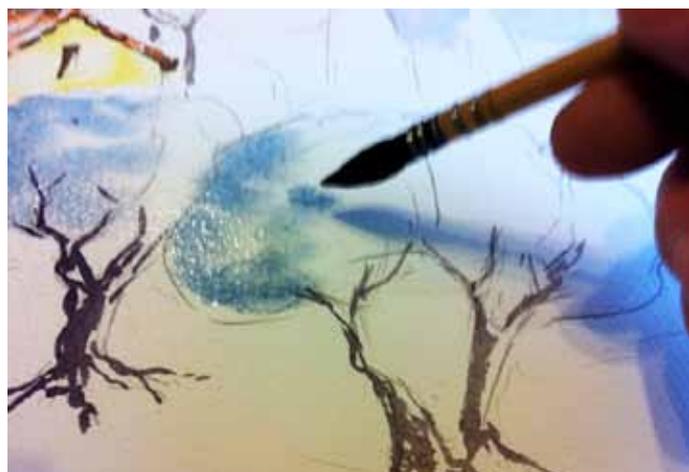

Etape 6 - Sol et premier plan

Humidifier le papier sur toute la partie qui représente le sol, sauf sur le chemin. Dans l'humide, passer une couche de **jaune lumière**.

Etape 5 - Feuillage des oliviers et fond lointain

Colorer la partie ombragée (gauche) du feuillage des olivier avec du **bleu céruléum** additionné d'un peu de **gris de Payne**.

Dans l'humide, donner des touches horizontales de orange mélangé à de la terre de Sienne..

A cette étape, le tableau devrait ressembler à ceci:

Représenter le sol du chemin, avec des coups de pinceau donnés horizontalement, en gardant des blancs avec de la terre de Sienne additionnée d'un peu de violet bien allongées d'eau.

Etape 7 - Fond proche

Passer du **jaune lumière** sur les feuillages des arbres du fond rapproché.

Donner quelques touche d'orange sur l'aebre à l'arrière droit de la maisonnette.

Dans l'humide, passer du vert anglais sur la partie gauche des cyprès.

Passer cette couleur sur les parties du sol qui seraient herbeuses.

Étape 8 - Accentuation des contrastes

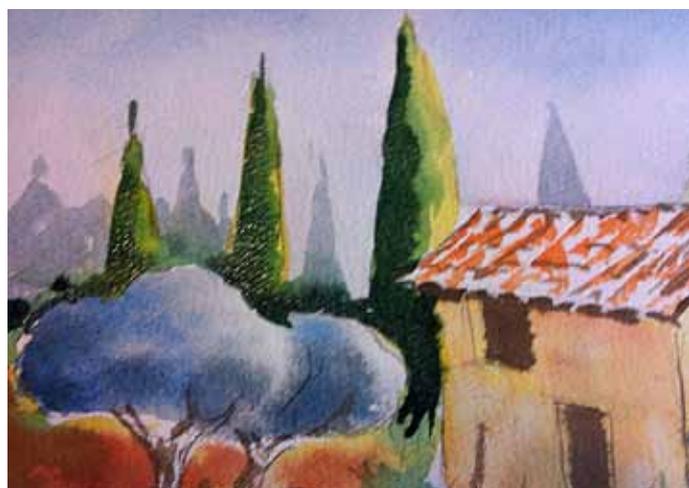
Au-dessus de arbres, créer un contraste avec les arbres du fond proche, avec un mélange de **bleu de Prusse** et de **vert**. Réaliser la transition avec le fond, plus clair en passant un pinceau chargé d'eau claire sur le bord de la zone verte, pour l'étaler en dégradé vers le haut.

Colorer aussi des zones vertes sur le terrain, en étalant avec un pinceau chargé d'eau claire.

Sur le chemin qui est à présent sec, donner quelques coups de pinceau horizontalement, avec de la **terre de Sienne** additionnée d'un peu de **violet**, avec moins d'eau que pour la sous-couche.

Accentuer les contrastes du toit, sous les génoises.

Donner du contraste sur les herbes au sol avec de longues et fines touches.

Avec un **violet**, assez dilué d'eau, souligner les ombres du toit sur le haut des façades, sous les génoises.

Accentuer le côté ombré des oliviers avec du **violet** et du **bleu de Prusse**.

Accentuer le côté ombré des troncs d'oliviers avec de la **terre d'ombre brûlée** et du **bleu de Prusse**.

Avec la même couleur, un peu plus diluée (éloignement) accentuer le côté ombré des troncs d'arbres du fond.

Accentuer les détails de la maisonnette qui méritent d'être souligné (fenêtres, tuiles...)

Accentuer les irrégularités et reliefs du chemin avec de la **terre de sienne**.

Accentuer les ombres sur le bas des façades avec de la **terre d'ombre brûlée**.

Ne pas oublier les ombres des arbres sur le sol, avec du **violet** assez dilué d'eau.

Voici le tableau terminé.

3. MODELE A REALISER

