

L'AQUARELLE

L'aquarelle est un médium très polyvalent permettant à la fois la planification et la spontanéité. L'eau avec laquelle on dilue le pigment a ses propres caractéristiques permettant de bénéficier du jeu du hasard. Ceci donne libre cours à notre intuition et à notre imagination.

Matériel de base nécessaire

Peinture nécessaire

Rouge chaud : alizarin – cramoisi – un rouge qui tend vers le bleu.

Rouge froid : vermillon – un rouge qui tend vers l'orangé

Bleu chaud : outremer – un bleu qui tend vers le violet.

Bleu froid : phtalo – un bleu qui tend vers le vert.

Jaune chaud : cambodge – auréolin – un jaune qui tend vers le orangé.

Jaune froid : citron – un jaune qui tend vers le vert.

On peut aussi ajouter un terre de sienne brûlé afin d'accélérer le mélange des gris et des noirs. Les autres couleurs sont des caprices ou des préférences d'artistes et on peut se les permettre.

Pinceaux nécessaires

Vos pinceaux sont numérotés et vous devez les respecter en les nettoyant parfaitement bien. Si l'élève du cours suivant se plaint de la qualité de votre nettoyage, vous devrez venir le midi pour nettoyer. En temps ordinaire, pour faire de l'aquarelle, vous pourrez bien vous débrouiller avec les pinceaux suivants : un pinceau rond numéro 12, un pinceau rond numéro 4 et un pinceau plat numéro 1.

Le papier

Le papier d'Arches est un excellent papier, mais il est très cher. Il y a beaucoup d'autres sortes de papier. Il est possible de travailler avec un papier 140 lbs jusqu'à ¼ impérial sans avoir à le fixer sur un support. Le papier 140 lbs permet certaines techniques de correction. Si on est vraiment insatisfait de son travail, il est possible de recommencer au verso.

Autres items intéressants

Ruban-cache, crayon 2H, éponges, brosse à dents, atomiseur, 2 récipients d'eau, papier essuie-tout, gomme de réserve, efface blanche, etc.

TECHNIQUES

Comme toute autre œuvre d'art, le dessin est la fondation sur laquelle on construit. Il faut maîtriser le dessin et y accorder une grande importance dans la phase préparatoire et après. La théorie des couleurs et les éléments et principes du design sont aussi essentiels afin de mieux réussir le produit final.

Le lavis de valeur moyenne à sec

1. Légèrement incliner le travail.
2. Préparer sur la palette un lavis de valeur moyenne. En aquarelle, c'est l'eau qui décide de la valeur. Plus il y a d'eau, plus la valeur est pâle, moins il y a d'eau, plus la valeur est foncée.

3. S'assurer que le pinceau soit suffisamment chargé de couleur.
4. Peindre d'une extrémité à l'autre dans le sens horizontal. Il faut travailler suffisamment vite afin de ne pas permettre le séchage. Si les gouttes coulent en coulisse, il y a trop d'eau. Essorer.
5. Quand l'espace désiré est terminé, il y aura quand même une certaine accumulation de liquide vers le bas. Prendre le pinceau essoré et essuyer le liquide coloré afin d'obtenir une valeur régulière et uniforme sur toute la surface.

N.B. Il n'est pas avantageux de retoucher un lavis.

Le lavis de valeur moyenne sur papier humide

1. Légèrement incliner le travail.
2. Mouiller l'espace où on veut faire un lavis de valeur moyenne.
3. Charger le pinceau de couleur et commencer par le haut pour appliquer la couleur.
4. Égoutter le pinceau et absorber la lavis accumulé vers le bas si c'est nécessaire.

Le dégradé à sec

1. Commencer par peindre une lisière avec un pinceau saturé de pigment.
2. Laver très vite le pinceau.
3. Éponger légèrement.
4. Appliquer l'eau partant de la lisière du haut en dégradant vers le bas. Il ne doit pas y avoir une accumulation de couleur.
5. Laver de nouveau le pinceau et continuer à dégrader vers le bas.

Le dégradé humide

N.B. Il faut travailler sur un papier incliné.

1. Mouiller l'espace où on veut le dégradé avec une mince couche d'eau, soit avec un pinceau ou avec une éponge.
2. Charger le pinceau de couleur.
3. En commençant vers le haut, appliquer la couleur au tiers supérieur.
4. Égoutter le pinceau, ajouter de l'eau propre.
5. Appliquer une couleur légèrement plus claire.
6. Laver le pinceau et faire le tiers inférieur.

N.B. Absorber le lavis (l'accumulation de liquide avec le pinceau) si c'est nécessaire.

Comment ouvrir les blancs sur une surface peinte

Sur une surface humide :

1. Laver le pinceau et l'essorer avec du papier absorbant.
2. Passer le pinceau sur le lavis humide à l'endroit où on aimerait retrouver du blanc.
Le pinceau absorbe la couleur.
Si le blanc obtenu n'est pas adéquat, relaver le pinceau, l'essorer et répéter l'opération.

La gomme de réserve :

Il existe plusieurs façons de se servir de la gomme de réserve.

1. Appliquer la gomme de réserve à l'aide d'un pinceau à l'endroit que l'on désire garder blanc. Si on veut assurer le détail, on doit soigneusement appliquer la gomme de réserve.
2. On peut alors peindre par-dessus celle-ci.
3. L'enlever à la fin pour retrouver le blanc.

On peut aussi éclabousser la gomme de réserve avec un pinceau, une brosse à dents ou un autre outil.

Sur un lavis déjà sec :

1. Humidifier avec de l'eau propre l'endroit où on veut retrouver le blanc.
2. Frotter légèrement avec la pointe du pinceau afin de retirer la couleur.
3. Avec du papier absorbant, essuyer l'eau appliquée précédemment.
4. Répéter jusqu'à satisfaction.

À sec avec de l'eau de javel

Afin de retrouver un blanc plus pur, on peut utiliser de l'eau de javel diluée dans de l'eau à parts égales.

Prendre un pinceau à poils synthétiques.

Le frottis ou la technique de pinceau à sec

Avec cette technique, l'artiste peint avec un pinceau quasi sec de telle façon que le frottage relève la texture du papier (plus ou moins rugueuse dépendant de la sorte de papier). Il est important d'essayer l'effet à côté avant d'aller à l'œuvre.

Effets de texture avec l'eau

L'artiste peut créer des effets texturés en appliquant de l'eau propre sur une surface partiellement humide. En séchant, les taches apparaîtront.

Peindre avec un bâtonnet sur une surface humide ou sèche

À l'aide d'un cure-dents ou d'autres outils, chargé d'eau colorée, on peut dessiner et peindre des traits, des lignes, des branches d'arbres, etc.

Effet texture avec le sel

Sur un lavis de ton moyen et régulier, encore humide, lancer des grains de sel. Ceux-ci, en séchant, absorbent le pigment créant des taches intéressantes. Le degré d'humidité ainsi que le sel utilisé (gros, ordinaire) peuvent faire varier les effets.

Aspersion ou pointillisme

Cette technique consiste à frotter énergiquement une brosse à dents chargée de couleur sur les dents d'un peigne. Ce procédé produit une pulvérisation de couleur liquide. Il faut couvrir les parties du tableau où on ne veut pas cet effet.

Média mixtes

On peut utiliser pratiquement n'importe quel autre médium avec l'aquarelle : finition au crayon feutre, au stylo, à l'encre de Chine, au pastel, au crayon de couleur, à l'acrylique, etc

