Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec (*https://www.artacademie.com*)

Par Diane Forest | le 2013-08-06

<u>Débat actuel sur l'aquarelle, par Diane Forest</u>

Les surfaces de l’aquarelle?

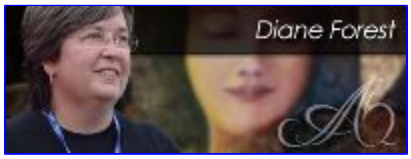
L’art de la communication au fil des siècles.

Les supports, les pigments, les liants et le véhicule à travers les âges.

Et ce débat actuel sur l’aquarelle….

Aquarelle pure, aquarelle mixte et où se trouve la frontière de quand ce n'est plus de l'aquarelle.

Par Diane Forest



Que penser des ancêtres de mon médium préféré… Faut-il les renier ou bien les considérer comme faisant partie de notre héritage? Avez-vous tendance à renier vos gênes, vos racines et vos ascendants ou votre provenance ? Moi non. Ce sont mes cellules, les mémoires de mon corps, les acquis de mes ancêtres, mon ADN qui fixent toute mon histoire et qui font toute la richesse et la couleur de ma personnalité.

Qu’en pensez-vous?

Que penser des legs des grottes de Lascaux ? Les images étaient alors composées de pigments de terres mélangés à de la salive pour se voir ensuite projetés ou peints sur de la pierre. Ou encore : ces aquarelles peintes sur de la soie, du papyrus ou du parchemin (vélin, peau de veau, agneau, etc. à titre d’exemple : L’

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

artiste Giovanna Garzoni (1600-1670) à l'époque où le papier n'avait pas encore acquis ses meilleures heures de gloire. Est-ce que l'on doit les renier pour autant et dire qu'elles n'étaient pas une technique d'aquarelle. Que dire de tous les papiers fabriqués avant les années 80' qui ont trahi et détruit la réputation de l'aquarelle à cause de leur grande acidité.

Pour ma part, je dis qu'il faut se fier à l'évolution de l'art et à ce qui a construit l'histoire de l'aquarelle.

Darwin a bien raison…

L'aquarelle et les surfaces sont deux choses bien distinctes. Il ne faut pas se tromper et tout confondre.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

L'aquarelle est la peinture. La surface est le support. Le résultat de l' aquarelle apposée sur une surface *donne une technique - Addenda #1* - et non la pureté ou le classicisme de l'aquarelle.

Les définitions de l'addenda # 1 sont pourtant très claires

ET L'HISTOIRE!

Les surfaces qui ont accueilli l'aquarelle ont évolué à travers les siècles. Imaginez l'incongru et le ridicule de cette règle, si à travers les siècles, les artistes n'avaient été invités à ne peindre que sur de la pierre; quel aurait été son avenir que serait-il advenu de l'aquarelle aujourd'hui?

MON OPINION

Pour se forger une opinion valable, ne s'arrêter qu'au papier, donc, ne s'arrêter qu' au support, c'est stopper toute évolution possible, c'est mettre un frein à la création et au développement de l'aquarelle et à son futur. Il faut être de son temps et de son époque, et dire oui aux découvertes! Accepter qu'aujourd'hui il est une multitude de surfaces nouvelles qui font leur apparition et admettre que par le passé de moins bons supports ont été utilisés, n'est que normal, il en sera toujours de même pour le créateur.

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Je crois qu'en 2013, le choix du support appartient à l'artiste. Ce sont eux qui créent les œuvres qui passeront à la postérité et par leurs différents choix des différents matériau d'art, ils déterminent dans quel état ces oeuvres traverseront l' épreuve du temps. L'expérience, le sens de l'éthique, le souci de ne choisir que du matériel de haute qualité, l'honnêteté de l'artiste, sont garant de la qualité des œuvres de demain. Il en est ainsi et on ne peut y changer grand-chose.

C'est pourtant si clair :

L'aquarelle est la peinture - La surface est le support (papier, pierre, carton, coton, canevas etc.). Ce support accueille une ou des techniques. **Le mariage de l' aquarelle (peinture) avec le support (surface) est une technique.**

AQUARELLE : (voir addenda # 1) Définition de l'aquarelle : Pigment dans un liant de mise en œuvre qui est soluble à l'eau .

> *«La créativité autorise chacun à commettre des erreurs. L'art c'est de savoir lesquelles garder.»*
>
> *Scott Adams (1957-)*
>
> *créateur de bande dessinée «Dilbert»*

ADDENDA

Addenda # 1 - Le choix de la définition que je partage avec vous provient d'un outil approprié au travail de l'artiste et non d'un ouvrage généraliste comme « *Le Petit Robert»* .

Référence : ***Dictionnaire des matériaux du peintre,***

Auteur François Perego,

Édition Belin, 2005

ISBN 2-7011-2135-3

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Peinture : Une peinture est un produit blanc ou coloré constitué de pigments dispersés dans un liant, fluide à l'application et donnant un film continu après séchage ou durcissement.

Aquarelle : Cette **peinture,** de la classe des **détrempes , est conçue et utilisée pour exploiter au maximum les couleurs en transparence dans un type de liant.** Nombre de pigments employés à l'aquarelle ne sont pas transparents du tout dans le liant de mise en œuvre, et encore moins lorsque la peinture diluée est appliquée sur le support. L'aquarelle est transparente du fait de la légèreté de la couche pigmentée, un peu comme une moustiquaire est transparente; elle réalise un « tamisage» de la lumière, du reste, un jaune de cadmium ou un bleu céruléum posé tant soit peu en épaisseur ne sont pas du tout transparents.

… La formulation des aquarelles est particulière, car, au-delà de la teinte, on joue beaucoup avec la granulométrie du pigment et sa tendance à floculer une fois dilués, ce qui crée des effets particuliers sur le support… bien différent de ceux des encres à colorant, des acryliques et autres. Le liant des aquarelles doit être facile à **redétremper** sur la palette et le moins possible sur le support pour permettre les superpositions.

De là, le qualificatif d'une détrempe.

Gouache : Peinture à l'eau de la catégorie des **détrempes** , la gouache a été conçue et utilisée pour exploiter au maximum les couleurs en opacité et en luminosité, ce qui la différencie de l' **aquarelle** . De surcroît elle est souvent utilisée en couche plus épaisse, mate et nourrie. Les définitions ne concordent pas toujours d'un auteur à l'autre. Et il apparaît que la gouache aussi définit une technique. Ex. Delacroix écrivait dans son journal (6 octobre 1847) *« Le charme particulier de l'aquarelle, auprès de laquelle toute peinture à l'huile paraît toujours rousse et pisseuse, tient à cette transparence continuelle du support (le support transparaît), la preuve c'est qu'elle perd de cette qualité quand on gouache quelque peu, elle la perd entièrement dans une gouache.»* On réservera donc aussi très souvent ce terme à une formulation qui favorise la technique.

Encres : Ce sont des compositions blanches ou colorées, fluide au moment de l' application, dont on se sert pour écrire, dessiner, peindre ainsi que pour l'

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

impression. À la différence des peintures, elles sont toujours utilisées en couche fine, transparente ou opaque. Les encres doivent leur couleur à des colorants. On peut classer les encres sur la base de plusieurs paramètres. …

1. encre soluble dans l’eau.
2. soluble dans les solvants.
3. insolubles sans destruction du liant.

Une encre appliquée à l’eau et qui n’y est plus soluble après séchage peut être considérée comme indélébile. Les encres pigmentées pour artistes se distinguent des aquarelles par les conditions d’utilisation et la formulation. Elles peuvent être très solides à la lumière selon les pigments employés. Les encres modernes sont le plus souvent insolubles dans l’eau après séchage.

Composition générale des différentes encres		
Type d’encre	Liant	Additifs éventuels
Encres grasses		
Encre pour l’ impression (encres pigmentées)	Huiles cuites, standolies	Siccatifs
Encres en milieu aqueux		
Encre pour l’ impression (encres pigmentées)	Dextrine, gomme arabique…	Conservatrice

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Encres gallotanniques (encres à colorants)	Gomme arabique	Conservateur, sucre …
Encres de couleur (encres à colorants)	Liant acrylique	Tensioactif…
Encre de chine véritable (encres pigmentées)	Colle de peaux, colle de poisson	Conservateur, parfum…

Acrylique : Introduit en 1963 pour les artistes. Est une peinture utilisant des pigments mélangés à des résines synthétiques. Ce sont des résines synthétiques thermoplastiques produites par polymérisation d'ester de l'acide acrylique.

Détrempe : Couleur délayée dans de l'eau, additionnée d'un agglutinant (gomme, colle, œuf). On peut donc définir correctement la détrempe comme des peintures en liant aqueux non gras dans lesquelles celui-ci reste soluble dans l'eau après séchage. Elles comprennent les peintures à base d'hydrocolloïde comme l' alcool polyvinylique, l'empois d'amidon, la colle de peaux, la colle de poisson, la dextrine, des éthers de cellulose, les gommes d'adragantes et arabiques, le blanc d' œuf, etc. Au sein des détrempes, se rangent donc les aquarelles, les gouaches les peintures à la colle, mais sont exclues les peintures aux dispersions acryliques.

Techniques de peinture :

Surfaces et support : On appelle support toute surface solide sur laquelle repose la couche picturale (le graphite = pastel fusain, crayon ou l'enduit).

Enduit : Matière molle (à l'application) dont on couvre la surface du support ou de l'objet pour protéger avant de le peindre. (Apprêt, enduit, fond, gesso etc.)

Organique, inorganique :…….

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Médium : Les médiums sont donc des liants additionnels, habituellement ajoutés à une peinture au moment de l'application, destinée à modifier l'aspect et/ou le comportement de la peinture à laquelle ils ont ajouté, et par la même occasion, le graphisme et la tenue dans le temps de ladite peinture; ce qui distingue également les médiums des liants.

Par définition, le médium est un fluide, non volatil ce qui le différencie des diluants et des solvants.

(Le mot au 21éme siècle est devenu ambigu, à cause de son anglicisme signifiant autant un moyen que le milieu. Cette dernière acception en ferait un synonyme parfait de liant, mais en pratique, la définition de moyen, dans le sens technique, s' impose.)

Descriptions et méthodes	Détrempe (aquarelle)	**Résultat =**	**Techniques aquarelles**	**Aquarelle-mixtes (aquamixtes)** (aquarelle + médium de détrempe)	**Techniques-mixtes** (Aquarelle + autre médium non diluable)
Aquarelle sur papier	**X**		**X**		
Aquarelle sur carton	**X**		**X**		
Aquarelle sur yuppo,					

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

terra skin, etc	**X**		**X**		
Aquarelle sur toile	**X**		**X**		
Aquarelle sur vélin (peau de veau)	**X**		**X**		
Aquarelle sur soie	**X**		**X**		
Aquarelles sur merisier russe, bois	**X**		**X**		
Aquarelle sur plexi	**X**		**X**		
Aquarelle sur polymère	**X**		**X**		
Aquarelle sur papier marouflé avec colle organique	**X**		**X**		

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

(colle peau de lapin, amidon, gélatine,)					
Aquarelle sur papier marouflé avec polymère (acrylique, gel médium etc.)	**X**		**X**		
Aquarelle sur gesso	**X**		**X**		
Aquarelle sur gélatine	**X**		**X**	**X**	
Aquarelle sur gomme arabique	**X**		**X**	**X**	
Aquarelle sur fiel de boeuf	**X**		**X**	**X**	

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Aquarelle mélangée avec aqua-pasto	X		X	X	
Aquarelle mélangé avec fiel de bœuf	X		X	X	
Aquarelle mélangée avec gomme arabique	X		X	X	
Aquarelle mélangée avec glycérine	X		X	X	
Aquarelle mélangée avec gélatine	X		X	X	
Aquarelle mélangée avec médium polymère	X				X

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Aquarelle mélangée avec alcool méthylique	X		X	X	
Aquarelle mélangée avec gouache	X			X	
Aquarelle mélangée avec encre soluble	X			X	
Aquarelle mélangée avec encre indélébile	X				X
Aquarelle mélangée avec pastel sec	X			X	
Aquarelle mélangée avec pastel gras	X				X

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Crayon aquarellable	X	X		
Aquarelle liquide	X	X		
Aquarelle godet	X	X		
Aquarelle tube	X	X		
Aquarelle liquide	X	X		
Aquarelle transparente	X	X		
Aquarelle opaque	X	X		
Aquarelle faite à partir de pigment sec	X	X		

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Aquarelle avec réserve des blancs en négatif	**X**		**X**		
Aquarelle avec réserve des blancs avec gomme réserve (latex)	**X**		**X**		
Aquarelle avec réserve des blancs avec cire	**X**		**X**	**X**	
Aquarelle réserve des blancs avec lifting préparation (W&N)	**X**				**X**
Aquarelle avec réserve des blancs avec polymère	**X**				**X**

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Acrylique (médium polymère peint façon aquarelle					**X**
Aquarelle sans fini encadré sous verre	**X**		**X**		
Aquarelle avec un fini à la gomme arabique	**X**		**X**	**X**	
Aquarelle avec un fini à la cire	**X**		**X**	**X**	
Aquarelle avec un fixatif polymère	**X**				**X**
Aquarelle avec fini polymère	**X**				**X**

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés

Aquarelle avec un fini à solvant minérale	**X**				**X**

Addenda # 2 - Définition de divers produits *aquarelle.*

Aquarelles iridescente, duochrome, etc. Pour rendre une belle brillance aux couleurs, on utilise dans leur fabrication du MICA. Ce minéral appartient à la famille des phyllosilicates et représente de 3% à 4% des minéraux formant la croute terrestre. Le mica est employé depuis la préhistoire étant utilisé comme charges dans les peintures rupestres. Cette addition conférait un aspect scintillant à la peinture. – 2000 ans av. J.-C. était utilisé pour faire des vitres – XIV ^{e} monnaie d'échange pour usage ornemental par les Indiens d'Amérique du Nord – 1890 : pigments scintillants dans les papiers peints – dans la Chine antique le mica était utilisé en mélange aux couleurs pour donner un effet nacré – etc.

Le Mica est permanent sans contredit; par contre ce qui leur a fait défaut fut leurs supports ou leurs liants.

Le Mica a habituellement sa propre couleur, selon sa provenance et sa classe (sorte; muscovite, biotite, phlogopite, etc.) Il est aussi mélangé au pigment blanc pour lui faire ressortir sa couleur. Dans les diverses recettes que j'ai observées, on utilise du blanc de titane Pw6.

© Copyright Diane Forest - AIBAQ 2007-2024 - Tous droits réservés