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

Par | le 2008-06-20

L'AQUARELLE LA PEINTURE DE LA LUMIÈRE ! chronique # 8

L'AQUARELLE LA PEINTURE DE LA LUMIÈRE !

1ère année - Chronique Diane Forest – juin 2008

L'AQUARELLE : LA PEINTURE DE LA LUMIÈRE

Diane Forest **,** ***ac.-c. AIBAQ, SCA, IAF, auteure*** **.**

«Meliora cogito» (J'aspire à l'excellence.)

«Le dessin décrit, organise et sculpte la surface, la couleur crée l'espace et provoque l'émotion. Elle seule peut faire vibrer l'âme et la toucher en son point le plus sensible.» Kandinsky

---

APPRENDRE À APPRIVOISER ces minuscules poussières que sont **LES PIGMENTS !**

Maintenant que vous savez lire une étiquette et parvenez plus facilement à trouver vos pigments préférés lors de vos achats, que vous connaissez un peu mieux la permanence de certains pigments, et que vous êtes maintenant un peu plus averti pour sélectionner les couleurs qui devraient composer votre palette, il faut dès lors apprendre à mieux connaître les couleurs pour mieux les utiliser.

Pour que vous deveniez un «pro» de la couleur vous aussi, il vous faudra bien faire les quelques expériences décrites dans cette chronique , et bien en observer et bien en étudier les résultats . Cela vous permettra de mieux connaître les pigments des couleurs que vous aurez choisies pour votre palette. Vous découvrirez alors les belles qualités qu'elles recèlent comme leur transparence, leur fluidité, leur

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

«température» et leur résistance à l’acidité (pollution, ozone). Il n’en demeure cependant pas moins que la pratique et le travail seront nécessaires pour maîtriser ces connaissances.

Vocabulaire pratique

Avant de commencer ces petits tests maison, voici quelques définitions de termes que vous employez régulièrement pour définir les qualités des pigments.

- **Floculation:** nf: Précipitation ou agglomération de certains composants ou particules pigmentaires présentant un caractère d'incompatibilité avec d'autres composants ou de la partie liquide (véhicule) d'une peinture provoquant généralement un changement de teinte et une diminution du pouvoir opacifiant ou colorant. *"Ce qui veut dire que certains pigments dans le liant de broyage ont tendance à se réagglomérer sous forme d'amas mais ce processus est habituellement facilement réversible"*.
- **Granulation:** nf: Ensemble de petits grains sur une surface, dans une masse. Rupture d'équilibre d'une solution colloïdale, sous l'influence d'un floculant, au cours de laquelle le colloïde se sépare de son solvant sous forme de « flocons ». *"Le terme de granulation est employé tout particulièrement à l'aquarelle, et est établie à partir du fait que certaines couleurs (pigments dont la granulométrie est plus importante) mélangés avec de l'eau lors de leur application sur certaines surfaces de papier plutot rugueuse non uniforme, se sédimentera, le terme granulation est employé surtout en anglais mais nous devrions plutot parler de couleur qui se sédimente et non qui granule.).*
- **Rébarbative,** adj.f. : Qui rebute par son attitude peu avenante, son abord difficile. *"Couleurs qui ne se mélangent pas entre elles"*.
- **Opaque,** adj: Qui ne laisse pas filtrer la lumière, qui n’est pas transparent.
- **Sédimentaires,** adj : Dépôt de particules en suspension dans un liquide. Qui est le résultat d’une sédimentation; formé par un sédiment. (Voir granulation)
- **Teinture,** nf: Action de teindre quelque chose.
- **Transparence,** adj.f. : Qui laisse passer entièrement la lumière et permet de distinguer nettement les objets à travers son épaisseur. Physique, qui se laisse aisément traverser par les ondes.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS PIGMENTS ?

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

Pour cet exercice, il faudra vous faire des nuanciers (communément appelés chartes) contenant vos couleurs préférées. Vous devrez créer vos échantillons, soit sur une même feuille pouvant contenir toutes les couleurs si vous en possédez peu, soit, si vous êtes un «mordu» des variétés de couleurs, sur plusieurs feuilles réservant une page à chaque couleur. Vous devrez être très attentif afin de bien observer toutes les réactions de vos pigments. Inscrivez ensuite, à l'endos de vos pages de couleurs, vos notes personnelles résumant vos expériences, ainsi que la date à laquelle vous les aurez effectuées.

Matériel requis pour l'exercice

- Des beaux tubes d'aquarelle fraîche de bonne qualité, faisant partie de votre choix de palette.
- Deux pinceaux pour l'aquarelle, ronds ou plats selon vos habitudes de travail, un pour étendre l'eau, l'autre pour le pigment.
- Un pinceau servant à la peinture à l'huile (en soie de porc ou autre matière).
- Deux contenants d'eau, un pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale.
- Du papier d'aquarelle, celui avec lequel vous avez l'habitude de travailler. À ce propos, il est conseillé d'utiliser un format qui peut être inséré dans un cartable à anneaux (environ 9'' x 12'').
- Un cartable à anneaux.
- De l'encre noire permanente (non soluble à l'eau).
- Une règle et un crayon à la mine pour les notes .

- Du blanc de titane à l'aquarelle ou bien à la gouache blanche, qualité artiste extra-fine.
- Du vinaigre ou bien du jus de citron concentré et sans pulpe.
- Des exemplaires des nuanciers de chaque compagnie de vos couleurs préférées pour des informations additionnelles

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

Première partie de l'exercice

1. Le dessin du nuancier: Chaque page du nuancier que vous allez maintenant fabriquer sera divisée, côté recto, en 10 colonnes verticales sur la largeur et 12 lignes horizontales de 1’’ environ pour chaque couleur étudiée (voir le modèle photo 3 ou graphique). Le verso de la feuille sera quant à lui divisé en douze lignes horizontales correspondant chacune à l’échantillon d’une couleur étudiée et servant à vos notes personnelles.
2. L'encre noire: Vous devez peindre la colonne no.3 avec l’encre noire (attention que cette encre ne soit pas trop saturée ni trop brillante), puis laisser sécher.

Deuxième partie de l'exercice

C’est maintenant le moment de passer à l’action. Il vous est conseillé de bien lire la marche à suivre de l’exercice avant d’entreprendre vos travaux. Peut-être aussi peut-on vous suggérer, comme prévention, de laisser une ligne horizontale vierge entre chaque ligne de couleur de manière à éviter de salir l’une ou l’autre. Quand toutes les étapes des lignes colorées seront terminées et que le tout sera sec, vous pourrez revenir sur ces lignes vierges pour les colorer à leur tour.

Colonne no 1: Le numéro de série de la couleur et le nom de la compagnie

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

Inscrire ici ces informations pour chaque couleur retenue.
Ex (Fragonard, no 230) . Voir photo no.5 *(Bleu Fragonard Pb15:3,Pg7)*

Colonne no 2 : Le degré d'onctuosité du pigment, (la quantité de gomme arabique dans le tube)

- **Première étape :** Prendre de la peinture fraîche sortie du tube que l'on mélange avec un pinceau chargé d'eau et couvrir la colonne no.2. Il est bien important que le mélange soit à sa saturation maximale (de consistance veloutée, onctueuse, crémeuse) et qu 'il y en ait suffisamment pour effectuer le travail sur les colonnes no 2 à 5. Voir photo no.6 et 7. *(Bleu Fragonard Pb15:3,Pg7)*

- **Deuxième étape** : Dès que le pigment sera sec vous pourrez avoir un léger aperçu de l'adhérence du pigment au papier. S'il est brillant, il craquera avec les années, car la quantité de gomme arabique composant ce tube de couleur est trop grande. Il faut donc comprendre que plus la couleur sera saturée, moins les pigments adhèreront au papier et plus les risques que la couleur tombe seront élevés. Il faut considérer aussi que les effets avec le temps diffèreront aussi en fonction des divers papiers que vous utiliserez.

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

(En général cet inconvénient touche tous les pigments organiques synthétiques et quelques-uns des pigments inorganiques synthétiques. voir photo *no.8 Garance Rose Véritable Nr9) (no.9 Carmin Nr4), (no.10 Laque Cramoisie Pr83) c'est écahntillons ont été fais en 1992).*

(Les résultats de ces échantillons fournis a titre d'observation ne sont pas des caractéristiques récuranteset associées seulement au produit montré. Ce sont des échantillons pris au hasard parmi plusieurs et pouvant être différents selon les couleurs, compagnies et les années).

Colonne no 3 : L'utilisation de l'encre pour mieux voir les variations de transparence et d'opacité

1. **Première étape :** Toujours avec ce même mélange de peinture fraîche et assez saturée, vous devez passer sur le carré teint à l'encre noire dans la colonne no 3. Vous pourrez remarquer à cette occasion que certains pigments, lorsqu'ils sont mouillés, peuvent être ou opaques ou semi opaques et, lorsqu'ils sèchent, ils deviennent ou transparents ou semi transparents. Vous pourrez peut-être observer même la grosseur de certains pigments, information que vous aurez à noter lors de vos observation. Voir photo no 11 *(Bleu Fragonard Pb15:3,Pg7)*
2. **Deuxième étape :** L'observation : Vous pourrez ainsi noter et vérifier le degré de transparence de chaque pigment. Vous pourrez même observer que deux pigments identiques mais de deux compagnies différentes peuvent avoir un degré de transparence ou d'opacité différent. Voir photo no. 12 (De gauche à droite; Jaune Indien Py153, Po62, couleur transparente, Auréoline Py40 couleur semi transparente, Jaune de Cadmium Pâle Py35, couleur opaque).

Chronique No 8 (SUITE)

Référence photographique et image

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

Diane Forest

Liste des références bibliographiques

Listes des références web

Caroline Bruens collaboratrice

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