

AQUARELLE

Fleurs
Paysages

© Atelier Elzévir 2020, textes et dessins Marianne Guillou

Sujet 1 : Les fleurs

Peindre les fleurs en aquarelle est avant tout un exercice d'écriture.
Il faut se laisser aller à découvrir les formes créées par le pinceau. Ensuite il suffira d'adapter ces formes aux caractéristiques des fleurs que l'on veut peindre.

Alors à vos pinceaux !

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°1 : Sur une grande feuille tester les pinceaux

il s'agit de découvrir la marque de chaque pinceaux, c'est à dire leur empreinte sur le papier. Sur fond sec et fond mouillé, exercez vous le plus possible afin de bien maîtriser chaque forme.

Le petit gris sera le pinceau des fleurs, le pinceau chinois en poils plus raides sera le pinceau des tiges et du feuillage graphique.

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°2 : Les anémones

faire une palette de verts et une palette de bleus violets très saturée en pigment : Bleu outremer, brun vandyck, rouge carmin, jaune de cadmium.

le brun et le rouge serviront à nuancer les violets pour le coeur sombre en remplaçant le noir.

Lien vidéo : <https://youtu.be/HS3NTKTdK0U>

Lien vidéo : <https://youtu.be/SDgrIbSLm5Y>

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°2 : Les anémones

faire les pétales en glacis clairs pour placer les fleurs puis dans le mouillé ajouter du pigment en fonction des nuances des pétales. Lien vidéo : <https://youtu.be/Pgbtljop-L0>

Si les ombres et lumières sont bien découpées sur le pétale, travaillez de préférence en superposant les glacis, donc il faut attendre que les premières couches soient sèches. C'est l'occasion de faire plusieurs fleurs dans la page et composer une planche.

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°2 : Les anémones

Le coeur des fleurs sera élégant si vous le dessinez dans le mouillé en associant dans votre violet du rouge et du brun. Cette couleur très foncée fusera et donnera des reflets en séchant. Les blanc sont des réserves.

Lien vidéo : <https://youtu.be/8CL411NOIBU>

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n° :
Les tiges

Utilisez le pinceau chinois pour un dessin aquarellé plus graphique.

Attention à la lourdeur de la tige.

Brisez la ligne en dédoublant la couleur. Un glacis très pâle pour placer puis une couleur plus franche pour décrire les ombres.

Lien vidéo

[:https://youtu.be/wq1DtYcXhXI](https://youtu.be/wq1DtYcXhXI)

Lien vidéo

[:https://youtu.be/X4WLbWujmAU](https://youtu.be/X4WLbWujmAU)

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°4: Le bouquet

Commencez par placer les fleurs du coeur vers les bords extérieurs, gardez de la lumière sur les pétales et le sommet du bouquet. La fleur a sa propre ombre et elle sera plus sombre vers l'intersection avec la tige.

Le bouquet est l'addition de plusieurs fleurs donc de nombreuses tiges. Ce coeur de tige n'est pas transparent ni aéré. Le pied du bouquet est dense il ne faut pas laisser de blanc entre les tiges.

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°5 : Les pivoines

Exercice de pinceaux et de glacis.

rose magenta, carmin, jaune de cadmium, outremer très transparent

Sujet 1 : Les fleurs

Exercice n°6 : Pétales de pensées sauvages

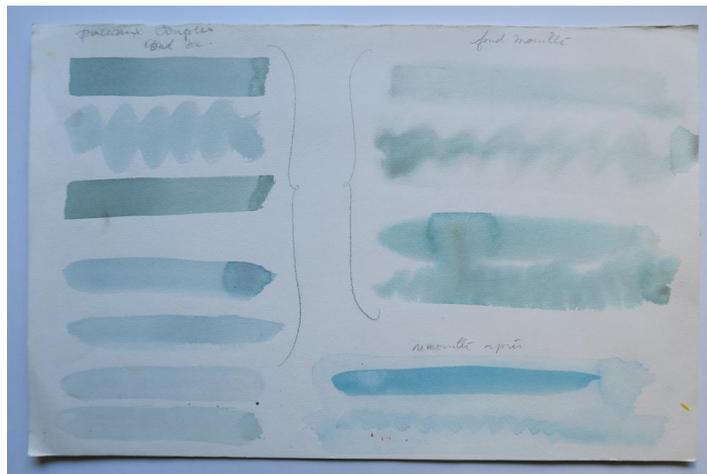
Glacis de bleu turquoise : Lien vidéo : <https://youtu.be/LsE5d-lwQ1w>

Pétales de pensées sauvages : Lien vidéo : https://youtu.be/KH_MtE2-QCg

Retrouver la lumière dans un pourpre foncé, pétales de pensées sauvages : Lien vidéo :

<https://youtu.be/qT9F88JqrR0>

Sujet N° 2 : Paysage Marin

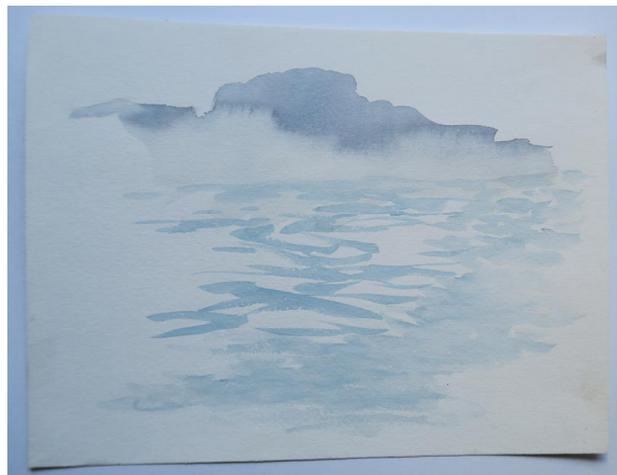

Peindre le paysage à l'aquarelle c'est un savant accord entre l'eau, le papier et les pinceaux. Commencez par faire des gammes de traces de pinceaux en choisissant des papiers 300 gr de texture différentes.

L'aspect rugueux ou lisse aura un impact sur votre touche de pinceau, l'eau s'alliera au papier pour des effet de fondu ou de glacis secs. Tout ce savoir faire technique est à expérimenter avant de réaliser un paysage.

Lien vidéo : <https://youtu.be/-pAat7ZjDu0>

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Exercice n°1 : la mer, les reflets

pinceaux secs plat : tapotez des lignes pour créer un scintillement (variez les superpositions de couleurs du bleu au vert turquoise)

pinceau chinois ou petit gris : balayez la surface en pleins et déliés, en appuyant ou en soulevant le pinceau sur le papier mouillé.

Lien vidéo : https://youtu.be/M8l_SpXXd9A

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Exercice n°2 : mise en place du lointain

placer une ligne de côte : pinceau chinois, glacis de gris clair, papier sec.

Le ciel et la mer se feront ensuite quand la ligne de paysage sera sèche selon le principe de glacis.

Conseil : gardez une marge de 2cm avant le bord de la feuille, veillez à ce que l'amorce du trait reste légère, commencez au milieu de votre feuille. Utilisez des couleurs claires et neutres gris, mauve ou rose pâle.

Lien vidéo : <https://youtu.be/AAMR25Qrxr0>

Lien vidéo : <https://youtu.be/CkMrgJfDHdo>

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Exercice n°3 : le premier plan

pinceau chinois ou petit gris : préparez une couleur marron à base de brun van dyck, outremer et violet très chargée en pigment. Lien vidéo : <https://youtu.be/RzeFJtjuba0>

Sur la palette préparez un jus en diluant le marron, les 3 couleurs associées donneront des nuances. Posez énergiquement les formes de rochers en gardant des blancs. Ne pas chercher à copier exactement chaque pierre, mais travaillez avec les ombres et les lumières.

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Exercice n°4 : composition

- placer votre lointain(violet très pâle)
puis quelques touches pour indiquer le
premier plan (même violet pâle).
Laisser sécher et fabriquer le marron
pour les rochers (brun van dyck,
outremer, une pointe d'ocre jaune et
de violet)
- placer la mer très pâle en glacis au
pinceau petit gris large
- faire le ciel en gardant du blanc

- finir par les rochers foncés quand
toutes les autres étapes sont sèches

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Exercice n°5 : le ciel

-préparez un mélange de bleu outremer et céruléum.

- mouillez le papier

- avec un petit gris bien chargé de pigment couvrez votre partie de ciel en chargeant le haut et dégrader vers le bord de côte.

- immédiatement essorer le pinceau et retirez la couleur en moutonnant pour donner la forme du nuage.

Lien vidéo

[:https://youtu.be/PAL1FHLtEvE](https://youtu.be/PAL1FHLtEvE)

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Faire des ciels orageux : Lien vidéo : <https://youtu.be/LLU1NsL0HPg>

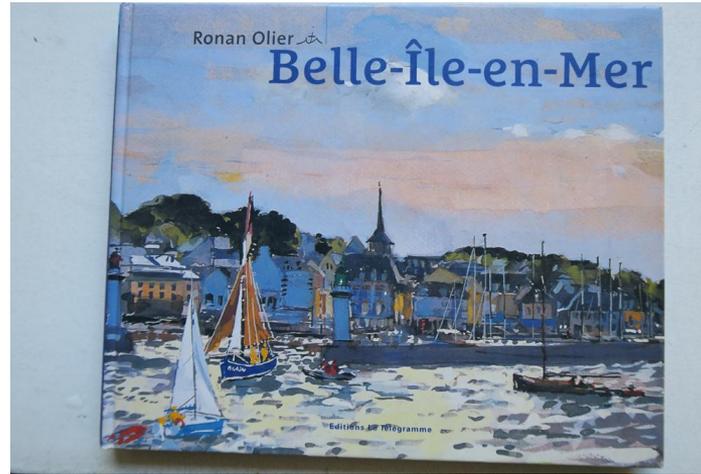
Faire un ciel clair matinal : <https://youtu.be/C0JwmNBuug4>

Sujet N° 2 : Paysage Marin

conseil pour la couleur du ciel : pour donner de la profondeur à votre bleu ajoutez une pointe de rouge carmin dans le bleu céruléum, cela donnera un effet dense et lumineux.

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Exercice n°6 : Composition sur fond gris, gouache et aquarelle

Le sujet est tiré du livre “ Belle-île-en-Mer”de Ronan Olier .

La météo capricieuse de la Bretagne donne souvent une tonalité gris pâle à l'ensemble du paysage.

Alors, pourquoi ne pas tenter un papier gris pâle comme support ? Cela donnera une unité de lumière. La seule contrainte sera de travailler les blancs avec de la gouache diluée. Le mélange gouache/aquarelle est possible, attention : la gouache reste soluble même sèche. Elle sera capricieuse si on travaille en glacis. Il faut donc exécuter son dessin sans reprise. Excellent exercice pour se préparer à peindre in situ !

Sujet N° 2 : Paysage Marin

conseil : utilisez autant de pinceaux que de couleurs. Vous irez vite et vous garderez des couleurs claires et transparentes

Sujet N° 2 : Paysage Marin

conseil : préférez des rehauts de gouache bleu pâle pour l'écume; le blanc sera trop plat et aura des allures de crème fraîche un peu lourde pour les vagues.

Sujet N° 2 : Paysage Marin

conseil : Le papier fond gris oblige à additionner un peu de blanc dans les ocres et les verts afin de garder la luminosité.

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Glacis : exercez-vous d'après Turner et ses aquarelle de Venise

voir lien vidéo glacis :

<https://youtu.be/aUsvPWfqzj0>

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Pour vous entrainez :
tester les conseils précédents en
réalisant des séries sur le même
motif:

- Une trame en gris clair évoquera le
dessin et les formes, vous pourrez
calquer cette trame la reporter sur
plusieurs feuilles.
vous pourrez inventer des
compositions de couleurs variées en
imaginant différentes saisons,
différentes météo...pour l'été tramez
avec du rose pâle ce sera plus
lumineux.

À vos pinceaux !

Sujet N° 2 : Paysage Marin

Pour vous entrainez :

plusieurs lien vidéo :

- rehausser les reflets sur l'eau :

<https://youtu.be/RaKIngst1uk>

-contraster la côte dans le lointain :

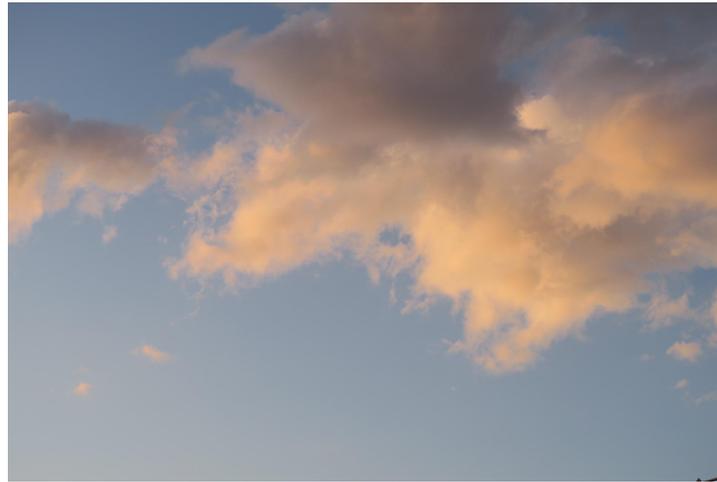
<https://youtu.be/0RcqFK-4Om8>

-reflets de mer, papier mouillé :

<https://youtu.be/YUKVtrtYOSk>

- contraster le bord de côte par un glacis rose :

https://youtu.be/T68_Hu_YqEM

Pour terminer ce dossier voici quelques photos prises de ma fenêtre Parisienne. Le ciel n'a jamais été aussi beau !

