

Aquarelle créative & techniques mixtes

**LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAS À PAS ET CRÉEZ DES
EFFETS ÉBLOUISSANTS !**

Ana Victoria Calderón

**ASSOCIEZ
AQUARELLE ET
GOUACHE, PEINTURE
MÉTALLIQUE, GOMME
DE MASQUAGE ET
BIEN D'AUTRES
TECHNIQUES !**

DÉCOUVREZ L'AQUARELLE ET LES TECHNIQUES MIXTES PAR L'EXPÉRIMENTATION !

Aquarelliste et auteure, Ana Victoria Calderón enseigne son art sur plusieurs plateformes en ligne et partage ses techniques grâce à des pas-à-pas simples. Vous découvrirez ici comment peindre de **superbes œuvres colorées en associant l'aquarelle à plusieurs autres médiums tout aussi accessibles.**

- **Commencez par les fondamentaux** (choix de la peinture, du papier et des pinceaux à aquarelle) puis **apprenez à mêler l'aquarelle à d'autres médiums** tels que la gouache, la peinture métallique, l'encre...
- **Reprenez progressivement les techniques de base de l'aquarelle**, puis lancez-vous dans des expérimentations avec **du sel, de l'eau de Javel, de la gomme de masquage ou encore de l'alcool** pour créer des effets éblouissants.
- **Apprenez à peindre différents motifs** inspirés de la nature, des ciels et des nuages magnifiques, des galaxies scintillantes, des pierres précieuses et des cristaux étincelants, ainsi que des formes tirées de la géométrie sacrée telles que la graine de vie.
- **Trouvez de superbes idées** pour décorer divers objets et articles de papeterie à offrir : un message caché dans les nuages, un collage intersidéral, un calendrier de pierres...

Prenez vos pinceaux, votre peinture ainsi que quelques fournitures et **entamez ce formidable voyage créatif !**

DE LA MÊME
AUTEURE
CHEZ L'INÉDITE

Je me mets à l'aquarelle

The background is a vibrant watercolor composition. It features numerous thin, overlapping rays of color radiating from the center, creating a sunburst effect. The colors include various shades of blue, green, purple, pink, and grey. In the foreground, there are several stylized flowers with white petals and yellow centers, interspersed with green leaves. A large white circle is positioned in the center, containing the title text.

*Aquarelle
créative &
techniques
mixtes*

Aquarelle créative & techniques mixtes

**LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAS À PAS ET CRÉEZ DES
EFFETS ÉBLOUISSANTS !**

Ana Victoria Calderón

**ASSOCIEZ
AQUARELLE ET
GOUACHE, PEINTURE
MÉTALLIQUE, GOMME
DE MASQUAGE ET
BIEN D'AUTRES
TECHNIQUES !**

Traduit de *Creative Watercolor and Mixed Media*
Design © 2021 Quarto Publishing Group USA Inc.
Textes et projets © 2021 Ana Victoria Calderón
Première édition en 2021 par Quarry Books, imprimé par Quarto Publishing Group USA Inc.
100 Cummings Center, Suite 265-D, Beverly, MA 01915, USA.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Toutes les images de ce livre ont été reproduites avec l'accord des artistes concernés. L'éditeur et l'imprimeur déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation des droits de reproduction ou autres due au contenu de cet ouvrage. Tous les efforts ont été consentis pour s'assurer que des crédits correspondent aux informations fournies. Nous nous excusons pour toute inexactitude qui pourrait demeurer et corrigerons toute information erronée ou manquante lors des futures réimpressions de ce livre.

Édition française :
Traduction : Delphine Billaut
Correction : Laura Puechberty
Mise en page et couverture : Istria

© 2021, L'inédite, une marque des éditions Leduc
10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon
75015 Paris – France
ISBN : 978-2-35032-395-4
Achevé d'imprimer en octobre 2020 — Dépôt légal : avril 2021
Imprimé en Chine

— — —

À l'ensemble de mes professeurs, guides
et mentors. Je ressens une grande humilité
à l'idée de tout ce que j'ai encore à apprendre.

SOMMAIRE

PRÉFACE 8

*Pourquoi l'aquarelle se mêle
si bien à d'autres médiums 10*

1

**TECHNIQUES MIXTES :
AQUARELLE ET PLUS
ENCORE 13**

LA PEINTURE À AQUARELLE 14

**LA GOUACHE : *opacifier une
peinture à aquarelle translucide . . . 16***

**TOUT CE QUI BRILLE : *les
peintures à aquarelle métalliques,
nacrées et iridescentes 18***

**PEINTURES À AQUARELLE
SPÉCIALISÉES :
*couleurs fluorescentes, peintures
multipigmentaires et pigments rares 22***

LES ENCRES 24

LES PINCEAUX 25

LE PAPIER 26

**AUTRE MATÉRIEL
ET FOURNITURES 27**

2

**TECHNIQUES DE BASE
ET AU-DELÀ 29**

**LES PROPRIÉTÉS
DE L'AQUARELLE 30**

**LES BASES DE
L'AQUARELLE 32**

**EXPÉRIMENTATIONS
EN TECHNIQUES MIXTES . . 34**

**GALERIE
D'EXPÉRIMENTATIONS 46**

3

HORIZONS 49

**PRÉPARER LE SUPPORT
POUR PEINDRE LE CIEL . . . 50**

GRAND CIEL 52

FLOTS DE NUAGES 54

AUBE SUR L'OCÉAN 57

CIEL ZÉBRÉ D'ÉCLAIRS 61

**Projet : Message dans
les nuages 64**

4

CIELS COSMIQUES. 69

LES PHASES DE LA LUNE . . 70

CONSTELLATIONS ET
EFFETS COSMIQUES 74

SOLEILS ET PLANÈTES 80

Projet : Collage intersidéral 82

5

PIERRES ET CRISTAUX. . . 89

DIFFÉRENTES PIERRES 90

AGRÉGAT D'AMÉTHYSTES . . 92

ÉMERAUDE NATURELLE 96

CRISTAUX EN DISPOSITION
LIBRE 100

Projet : Calendrier de pierres . . . 106

6

**NATURE ET GÉOMÉTRIE
SACRÉE 113**

DES FORMES ANCIENNES . . 114

LA GRAINE DE VIE 116

FLEURS ET FEUILLES
SÉCHÉES 124

DÉCORER DES FLEURS
SÉCHÉES 126

Projet : Grande œuvre mandala
en techniques mixtes 128

MODÈLES 132

RESSOURCES 139

REMERCIEMENTS 140

À PROPOS DE L'AUTEURE . . 141

INDEX 142

PRÉFACE

Je n'ai pas coutume de me cantonner à une marque de peinture ni à un type de papier particulier. J'ai bien sûr mes préférés, mais le fait d'expérimenter différentes fournitures constitue la base de mon travail créatif. Parcourir les rayons beaux-arts des magasins, rentrer essayer de nouvelles matières et se laisser inspirer par ce que le médium a à offrir constituent pour un artiste des expériences incontournables. Ces essais peuvent même devenir en eux-mêmes une source d'inspiration pour de futures œuvres plus élaborées. C'est du médium lui-même que naissent les idées.

Avant d'écrire des livres et de donner des cours en ligne, j'ai animé des ateliers d'aquarelle. Lors de certaines séances, je demandais aux participants de faire des essais en mélangeant différentes sortes de peinture à aquarelle avec de l'encre, du sel, de l'acétone et divers objets du quotidien. Je ne me lassais pas de voir les expressions que se lisaient sur leur visage émerveillé par l'alchimie que créait la simple interaction de ces différents médiums. Cette activité que j'ai nommée « Petites Planètes » est devenue un incontournable de mes ateliers et a inspiré des centaines d'élèves à aller au-delà de ce qu'ils auraient imaginé pouvoir faire.

Ces deux photos montrent des exemples d'œuvres que les participants de mes ateliers ont réalisées.

Ces expérimentations ont donné lieu à des effets inattendus, à des textures surprenantes et à de magnifiques résultats. Les artistes en herbe ont alors cherché quelles nouvelles formes pouvaient prendre leurs petits cercles. Deviendraient-ils des méduses ? S'agissait-il de bactéries observées au microscope ? De planètes du système solaire ? Leur mission consistait à ajouter des détails à ces petits bouts d'essai pour leur conférer un nouvel aspect. Année après année, j'ai été stupéfaite des idées qui ont émergé, que je n'aurais pour la plupart jamais eues moi-même !

J'ai découvert que de nombreux adeptes de l'aquarelle apprécient le médium lui-même même s'ils ne savent pas très bien comment l'utiliser. Dessiner et peindre sont deux activités bien différentes. Il est certain qu'il n'est pas nécessaire d'être un dessinateur accompli pour apprécier la joie de la peinture. J'ai toujours considéré l'art comme une démarche intuitive, où l'expérience est tout aussi importante, si ce n'est plus, que le résultat.

Ce livre va vous guider sur le chemin de la découverte, en passant par l'expérimentation. Les dessins de base sont pour l'essentiel des formes géométriques simples que tout le monde peut reproduire. Elles laissent le champ libre pour que se produise l'alchimie de l'aquarelle et des différents médiums, et que naissent d'éblouissantes œuvres d'art.

Pourquoi l'aquarelle se mêle si bien à d'autres médiums

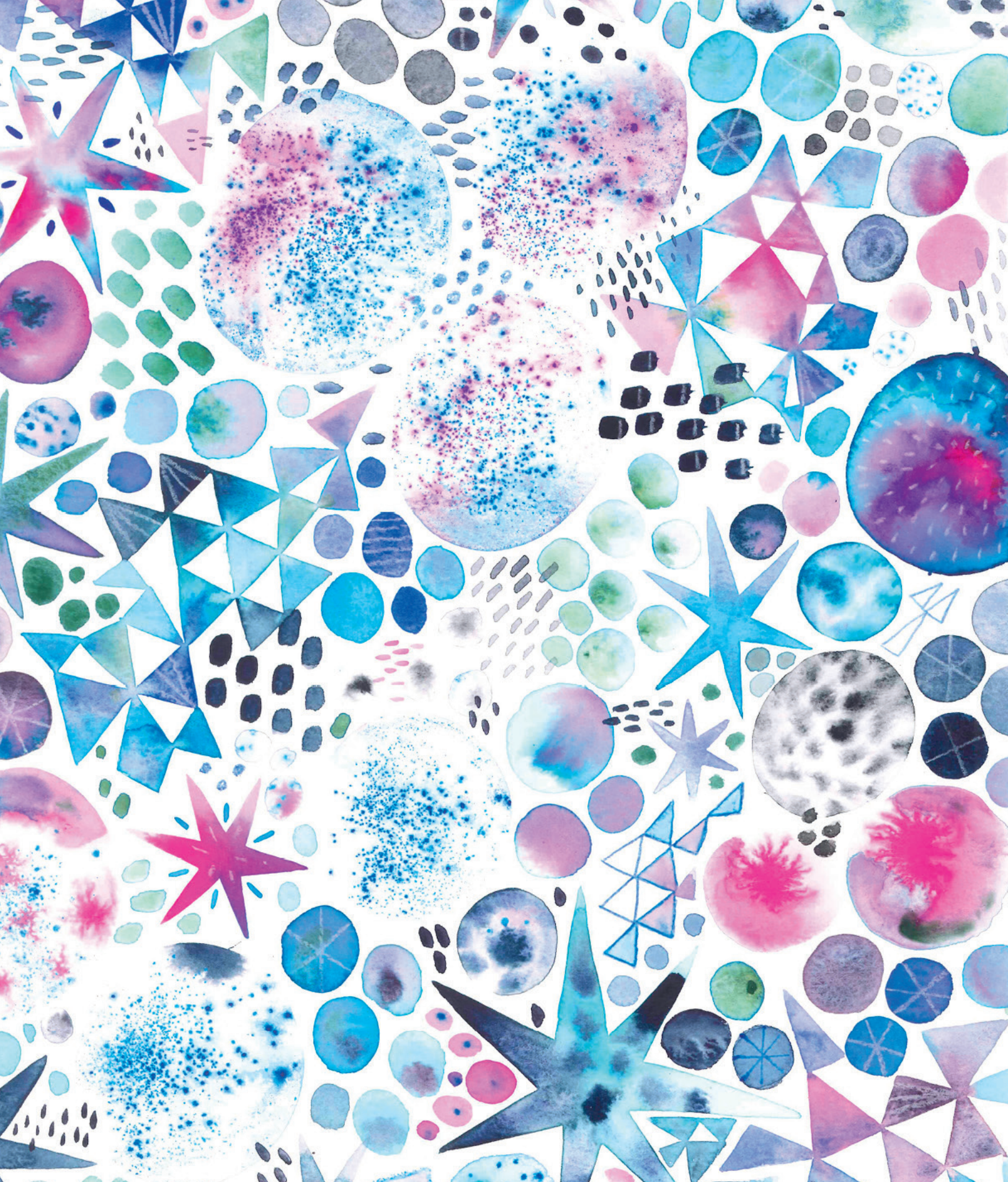
La peinture à aquarelle est bon marché, facile à utiliser avec quelques connaissances de base, et elle s'accorde bien avec d'autres médiums. Sa composition étant d'une grande pureté, dès lors qu'elle est diluée dans l'eau la peinture devient très facile à manipuler. Elle consiste en effet en quelques ingrédients simples : des pigments, un agent liant et de l'eau, laquelle finit par s'évaporer. Pigments et liants varient selon la qualité et le type de peinture. La simplicité et la solubilité de l'aquarelle en font un médium très intéressant à utiliser. Contrairement à la peinture à l'huile ou à l'acrylique, l'aquarelle est translucide et se mêle aisément avec les couleurs voisines si elle est appliquée avec suffisamment d'eau. Sa fluidité lui permet de circuler dans différentes directions une fois déposée sur le papier. La quantité d'eau employée, et dans notre cas les autres médiums utilisés, modifient ses réactions et permettent d'obtenir toutes sortes d'effets qui apparaissent sans que vous n'ayez beaucoup à faire.

L'aquarelle autorise nombre de techniques qu'elle seule permet : mélange avec du sel, ajout de texture grâce à du film plastique, effets iridescents ou création d'un fond pour l'application de couches plus opaques. Vous avez de quoi vous amuser !

REMARQUE À PROPOS DES PROJETS

Un artiste n'est pas forcément un scientifique. Si les thèmes abordés, les effets et les projets de ce livre s'inspirent pour une grande part de la nature, de l'astronomie et même de la gemmologie, les illustrations n'ont pas vocation à être exactes. Ici, l'exploration créative et l'expression artistique priment.

1

TECHNIQUES MIXTES : AQUARELLE ET PLUS ENCORE

Dans ce chapitre, je présente différentes fournitures utiles à la réalisation des activités de ce livre. Parce que nous associerons l'aquarelle à d'autres techniques, un grand nombre de médiums sont facultatifs ou interchangeable. Ne vous sentez pas obligé d'utiliser exactement les mêmes que moi : servez-vous de la peinture dont vous disposez et expérimentez avec ce que vous avez. En fait, vous possédez certainement déjà la plupart du matériel.

LA PEINTURE À AQUARELLE

Comme vous le verrez au fil des pages de ce livre, non seulement l'aquarelle s'associe facilement avec d'autres médiums et diverses matières que vous avez à la maison, mais elle se prête aussi idéalement aux mélanges entre les différents types ou marques de peinture. Pour ma part, je travaille généralement avec de la peinture en godets, de la peinture liquide et de la peinture en tubes, que je mêle sur ma palette. Elles sont interchangeables et se complètent parfaitement.

Vous trouverez ci-contre certaines de mes marques préférées de peinture à aquarelle.

A

En godets (A)

- Kremer
- Schmincke
- Sennelier
- Winsor & Newton
(dont la gamme Cotman,
plus accessible)

B

C

En tubes (B)

- Daniel Smith
- Holbein
- Winsor & Newton

Liquide (C)

- Dr. Ph. Martin's
- Ecoline