



MES **10** MEILLEURS CONSEILS POUR

Progresser à l'aquarelle

Par Laura Merle

Sommaire

1. S'entraîner à peindre sur papier humide
2. Apprenez à lire et maîtriser vos valeurs
3. Travaillez du clair vers le sombre
4. Réservez vos blancs dès le départ
5. Limitez votre palette
6. Utilisez des pinceaux adaptés
7. Ayez un carnet de recherches
8. Acceptez l'accident et cultivez la spontanéité
9. Étudiez et copiez
10. Peignez dans des conditions différentes





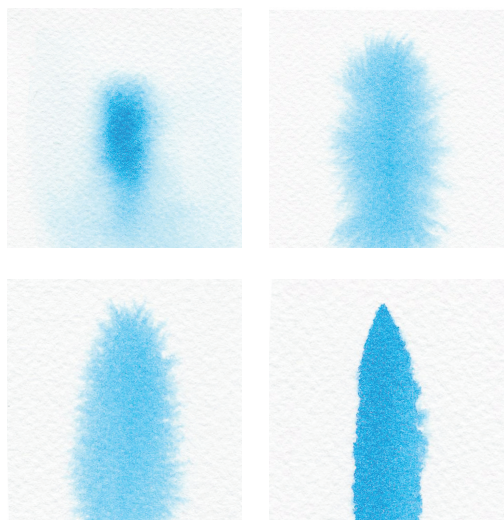
S'entraîner à peindre sur papier humide



Le mouillé-sur-mouillé est la technique caractéristique de l'aquarelle. Il est donc important d'apprendre à l'utiliser. Pour cela, humidifiez votre papier, appliquez votre couleur puis observez. Le pigment se diffuse alors de façon douce et organique, créant des fondus naturels impossibles à obtenir autrement.

Exercez-vous à peindre à différents niveaux de séchage de la feuille avec un pinceau plus ou moins chargé en eau. Cela vous permettra de mieux anticiper le rendu selon la situation.

Test de diffusion



Conseil en +

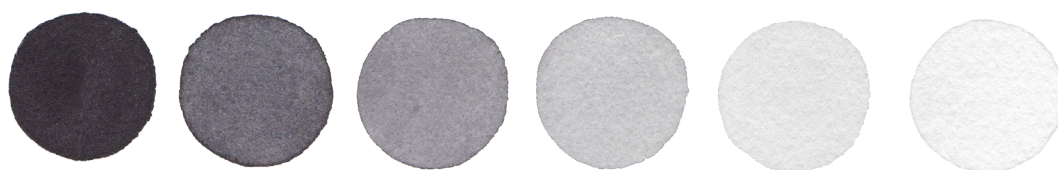


Si vous travaillez sur des feuilles volantes, choisissez un papier 100% coton 300g minimum pour éviter les gondolements excessifs et le peluchage. Les carnets ont souvent un grammage moins fort mais c'est moins gênant.

2 Apprenez à lire et maîtriser vos valeurs

À l'aquarelle, tout repose sur la gestion de la quantité d'eau. Une couleur très diluée donne une valeur claire, peu diluée donne une valeur sombre.

Entraînez-vous à créer au moins 6 valeurs avec une seule couleur.



Observez ensuite vos photos d'inspiration en noir et blanc plutôt qu'en couleur dans un premier temps afin de mieux comprendre où se trouvent les zones claires, moyennes et foncées. Cette pratique vous aidera à créer votre palette de couleurs et mieux construire vos compositions.



Conseil en +



Créez votre propre nuancier de valeurs et gardez-le à portée de main lorsque vous peignez. Il vous permettra d'évaluer rapidement la luminosité de chaque couleur et de les positionner au bon endroit dans votre composition.

3 Travaillez du clair vers le sombre

La logique de l'aquarelle est inverse à celle de la peinture opaque : on commence par les teintes les plus claires et les plus transparentes, puis on superpose progressivement des couches plus sombres. Chaque couche doit être bien sèche avant d'en appliquer une nouvelle, sauf si l'effet mouillé-sur-mouillé est recherché intentionnellement.



Conseil en +



Les superpositions (ou glacis) se font mieux sur du papier 100% coton que cellulose qui accroche moins bien la couleur.



Pour aller + loin

Exercez-vous aux techniques essentielles avec mon livre *Aquarelle les bases* paru chez Un Dimanche Après-Midi.



4

Réservez vos blancs dès le départ

Contrairement à l'huile ou l'acrylique, l'aquarelle ne permet pas de couvrir une couleur avec du blanc. Les zones claires et les lumières doivent donc être anticipées et préservées dès le début. Il est certes possible de retirer un peu de pigment en remouillant une zone peinte — ou en tamponnant avec un mouchoir tant que la couleur est encore fraîche — mais le résultat reste limité. Prendre l'habitude de planifier ses lumières avant de commencer est, de ce fait, absolument essentiel.



Contourner la zone



Faire du retrait



Gomme de masquage

Conseil en +



Utilisez de la gomme de masquage (masking fluid) pour protéger vos blancs, ou simplement laissez le papier vierge. Mon chouchou est le fluide de la marque Schmincke en pot.

5 Limitez votre palette

Les débutants (et moins débutants) ont souvent le réflexe d'utiliser trop de couleurs, ce qui crée des mélanges boueux et des compositions visuellement chargées. Imposez-vous de travailler avec une palette restreinte de 6 couleurs soit les trois couleurs primaires en version chaude et froide (ex. : bleu outremer / bleu céruléum, or transparent foncé / jaune auréoline, vermillon / magenta).



Cette contrainte développe votre compréhension des mélanges, donne une harmonie naturelle à vos peintures en limitant les fausses notes.

Conseil en +

Réalisez un nuancier croisé de votre palette que vous gardez près de vous lors de vos sessions de peinture. Cet outil vous permettra de visualiser les mélanges possibles et de reproduire plus facilement des couleurs observées.



Pour aller + loin

Approfondissez la question de la couleur à l'aquarelle avec mon livre *Aquarelle créer avec des palettes restreintes* chez Mango.



6

Utilisez des pinceaux adaptés

Choisir la bonne taille de pinceau, c'est avant tout une question de bon sens. On utilise un grand pinceau pour les fonds et les grandes surfaces, un pinceau moyen pour les formes et les transitions, et un petit pinceau pour les détails en fin de travail.

Une bonne habitude à prendre : toujours commencer par le plus grand possible selon le format de la feuille, et ne descendre en taille qu'au dernier moment — car beaucoup d'aquarellistes débutants ont le réflexe inverse, et se retrouvent à travailler trop petit trop tôt, ce qui rend le geste crispé et la peinture moins spontanée.



Conseil en +

Si vous ne savez pas quoi choisir, un bon pinceau à lavis permet de faire à la fois de larges aplats et des tracés plus fins. Mon favoris est le daVinci casaneo n°0 série 498.





Ayez un carnet de recherches



Prenez l'habitude de conserver vos ratés dans un carnet dédié : une aquarelle manquée est une mine d'informations !

Annotez chaque page en indiquant ce qui n'a pas fonctionné — excès d'eau, valeurs trop proches, couleurs boueuses — et pourquoi. Revenir sur ses erreurs avec du recul est bien plus formateur que de les jeter. Ce carnet devient au fil du temps un précieux outil de progression, le témoin concret de votre évolution et de vos apprentissages.



Mes carnets préférés

Watercolour book Hahnemühle A5 Portrait 14,8 x 21 200g 30f grain fin



Un cellulose de qualité

Sketchbook A5 220g 100% coton 52 pages grain satin format paysage Etchr Lab



Une finition artisanale

Carnet frangé watercolour book deckle edge Hahnemühle 14 x 14 Carré 250g 30f grain fin



Une texture velouté



Acceptez l'accident et cultivez la spontanéité

L'aquarelle est un médium vivant qui résiste au contrôle absolu — et c'est précisément là que réside sa magie. Apprenez à accueillir les coulures, les diffusions inattendues et les taches comme des opportunités plutôt que des erreurs.

Entraînez-vous par exemple à lâcher prise en peignant avec votre main non dominante, en posant des couleurs sans esquisse préalable ou en faisant apparaître un sujet à partir d'une tache. La confiance dans le médium se construit en l'apprivoisant, pas en le dominant.



Étudiez et copiez

Cette pratique vous oblige à entrer véritablement dans la démarche de l'artiste : analyser ses choix de couleurs, de touche et comprendre ce qui rend sa composition convaincante. Vous développerez ainsi une forme de culture visuelle qui enrichira durablement votre propre pratique. C'est aussi une excellente façon de découvrir des techniques ou des associations de couleurs auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Encore une fois, ne cherchez pas la copie parfaite : cherchez à comprendre pourquoi ça fonctionne.

Conseil en +

Vous pouvez dédier un carnet d'étude à cet exercice, comme une sorte de petit musée personnel.

10

Peignez dans des conditions différentes

La peinture en plein air est un exercice précieux pour progresser : Cela oblige à observer la lumière réelle, à simplifier les formes et à travailler vite. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais de sortir de sa zone de confort. Vous pourrez toujours reprendre et affiner vos aquarelles plus tard, confortablement installé à votre table si vous le souhaitez.

Pour sortir, le matériel doit rester minimal : un carnet, quelques couleurs essentielles et un pinceau — à réservoir d'eau ou bien classique polyvalent accompagné d'un gobelet. Pas besoin de longues sessions : vingt minutes suffisent à aiguïser votre regard et à gagner en fluidité.



Conseil en +

C'est l'occasion de vous lancer des petits défis créatifs en vous chronométrant ou en peignant avec une seule couleur par exemple.

