

Pratiques artistiques, trucs et astuces

Cette rubrique reprend les principaux thèmes permettant la réalisation dans les règles de l'art d'une composition picturale quelque soit le médium utilisé.

- Maîtriser les bases du dessin et de l'observation
- Introduire la couleur de manière expressive.
- Dessiner et peindre le monde autour de soi

Tout savoir sur les Bleus

Le bleu est sans doute la couleur la plus importante et la plus polyvalente de la palette d'un aquarelliste. C'est la couleur du ciel, de la mer, des ombres et de nombreux sujets. Comme pour les autres couleurs primaires, les bleus peuvent être classés en deux familles principales : les froids et les chauds.

Les deux familles de bleus : froids et chauds

Les bleus froids

Ces bleus ont une légère pointe de vert. Ils sont parfaits pour créer des verts lumineux lorsqu'ils sont mélangés à des jaunes. Ils sont aussi excellents pour peindre le ciel, la mer et des ombres froides.

- Bleu Phtalo (Phthalo Blue) : C'est un bleu intense, transparent et très puissant (fort pouvoir colorant). Il est teinté de vert et est idéal pour les ciels et l'eau. Attention, il faut l'utiliser avec parcimonie car il peut rapidement dominer un mélange.

- Bleu Céruléen (Cerulean Blue) : Un bleu opaque ou semi-transparent, qui a souvent tendance à granuler. Il est parfait pour des ciels clairs, l'eau et les effets de texture.
- Bleu de Prusse (Prussian Blue) : Un bleu très foncé et intense, teinté de vert. Il est excellent pour les ombres profondes, mais il est moins lumineux que le bleu phtalo.

Vous trouverez également tous les articles sur le site Internet de l'Association dans la rubrique : **l'espace Adhérent**

Les bleus chauds

Ces bleus ont une légère pointe de rouge. Ils sont parfaits pour créer des violets riches et des gris neutres lorsqu'ils sont mélangés à des rouges.

- Bleu Outremer (Ultramarine Blue) : C'est le bleu le plus classique et le plus populaire. Il est transparent, a un fort pouvoir colorant et une granulation légère. C'est la couleur de référence pour les mélanges de violets, les ciels nuageux, l'eau profonde et les ombres.
- Bleu de Cobalt (Cobalt Blue) : Un bleu semi-transparent et granulant. Il est très lumineux et a un ton plus clair que le bleu outremer. Il est parfait pour les ciels clairs et des mélanges doux.

Les propriétés clés du bleu en aquarelle

Pour bien choisir votre bleu, voici quelques points à considérer :

- Transparence/Opacité : La plupart des bleus sont transparents, ce qui les rend parfaits pour les glacis et les lavis. Les bleus opaques, comme le bleu céruléen, peuvent être utilisés pour des effets de texture ou des touches de couleur.
- Pouvoir colorant : Le Bleu Phtalo est l'un des pigments les plus puissants. Un très petit peu suffit pour teinter une grande quantité d'eau. Le Bleu Outremer a aussi un bon pouvoir colorant.
- Granulation : La granulation est une propriété unique de l'aquarelle où les pigments se déposent de manière inégale sur le papier. Les bleus de cobalt et les bleus outremer sont connus pour leur granulation, qui crée une texture naturelle et des effets de lumière intéressants.

Quel bleu choisir pour sa palette ?

Pour construire une palette d'aquarelle polyvalente et efficace, il est fortement recommandé d'avoir au moins deux bleus : un bleu chaud et un bleu froid. Cette combinaison vous permettra de créer une très large gamme de couleurs, des verts lumineux aux violets profonds, et de maîtriser la température de vos mélanges.

Voici les deux bleus incontournables à avoir sur votre palette, ainsi qu'une option complémentaire très utile.

Le Bleu Outremer (bleu chaud)

C'est le bleu le plus classique et l'un des plus populaires. Il est indispensable pour ses mélanges et sa polyvalence.

- **Pourquoi l'avoir ?** L'Outremer a une légère pointe de rouge, ce qui en fait le partenaire idéal du rouge froid de votre palette (comme le Rose Quinacridone) pour créer des violets riches et profonds. Il est également parfait pour les ciels nuageux, l'eau et les ombres. Sa texture naturelle, due à une légère granulation, ajoute un effet très apprécié sur le papier.
- **Quelques exemples :**
 - Bleu Outremer Français (French Ultramarine)
 - Bleu Outremer Foncé (Ultramarine Deep)

Le Bleu Phtalo (bleu froid)

C'est un bleu moderne, puissant et transparent.

- **Pourquoi l'avoir ?** Le Bleu Phtalo a une légère pointe de vert, ce qui le rend indispensable pour créer des verts vifs et éclatants lorsqu'il est mélangé à un jaune froid (comme le Jaune Citron). Sa

transparence en fait une couleur idéale pour les glaciés et les lavis. Attention toutefois à son pouvoir colorant très élevé : une très petite quantité suffit pour colorer une grande surface d'eau.

- **Quelques exemples :**
 - Bleu Phtalo (Phthalo Blue)
 - Bleu Winsor (Winsor Blue)

Les compléments utiles

Une fois que vous avez vos deux bleus de base, vous pouvez envisager d'ajouter une ou deux autres teintes pour enrichir votre palette.

- **Bleu de Céruléen :** C'est un bleu ciel clair, souvent semi-opaque et granulant. Il est excellent pour peindre des ciels d'été sans effort, l'eau peu profonde ou des textures. Il ne se mélange pas

aussi bien que l'Outremer ou le Phtalo, mais il est très utile pour des sujets spécifiques.

- **Bleu de Cobalt** : C'est un bleu pur, lumineux, semi-transparent et légèrement granulant. Il se situe entre le chaud et le froid, mais avec une personnalité unique. Il est parfait pour des ciels clairs et des mélanges subtils et doux.

- **Bleu indigo** : C'est un bleu foncé, presque noir, avec des nuances qui tirent vers le violet ou gris selon les mélanges. Traditionnellement issu de plantes "Indigofera Tinctoria", c'est une couleur mystérieuse, souvent associée au crépuscule, aux nuits étoilées ou aux ombres intenses. Couleur parfaite pour assombrir d'autres couleurs sans les salir.

En résumé, si vous débutez et que vous devez faire un choix, assurez-vous d'avoir un Bleu Outremer et un Bleu Phtalo sur votre palette. Ces deux bleus vous offriront une base solide pour explorer la richesse des mélanges en aquarelle.

Les marques et leurs teintes de bleus

Les bleus, comme les autres couleurs, ont des noms qui varient selon les marques, mais qui peuvent souvent correspondre aux mêmes pigments. Comprendre les pigments (les codes commençant par PB pour "Pigment Blue") est la clé pour s'y retrouver.

Voici un aperçu des bleus les plus populaires et de leurs teintes chez les grandes marques d'aquarelle extra-fine.

Winsor & Newton

Marque historique, ses aquarelles sont connues pour leur luminosité et leur résistance à la lumière.

- **Bleu Outremer Français** (PB29) : Le classique, un bleu chaud très prisé pour les mélanges. Il est granulant et très transparent.
- **Bleu Phtalo** (Vert de Cobalt) (PB15:3) : C'est leur bleu froid de référence, qui tire légèrement sur le vert. Très puissant et transparent. Ils ont également le Bleu Winsor (Vert) (PB15).
- **Bleu de Cobalt** (PB28) : Un bleu clair, semi-transparent et granulant. C'est un excellent choix pour les ciels.
- **Bleu Céruléen** (PB35) : Un bleu ciel clair et semi-opaque. Il est souvent granulant et idéal pour les ciels d'été.

Sennelier

Marque française réputée pour ses aquarelles au miel, qui leur confèrent une onctuosité et un éclat particuliers.

- **Bleu Outremer Foncé** (PB29) : Un bleu chaud profond, granulant et transparent. C'est l'un de leurs best-sellers.
- **Bleu de Prusse** (PB27) : Un bleu froid, très foncé et très puissant. Excellent pour les ombres.
- **Bleu de Phtalocyanine** (PB15:3) : Similaire au bleu Winsor, c'est leur bleu froid le plus intense.
- **Bleu de Cobalt** (PB28) : Un bleu clair, granulant et semi-transparent.
- **Bleu de Céruléen** (PB35) : Un bleu ciel opaque avec un bel effet granulant.

Daniel Smith

Marque américaine connue pour son immense palette de couleurs, incluant de nombreux pigments uniques et minéraux.

- **Bleu Outremer Français** (PB29) : Leur version de l'Outremer est très populaire pour sa forte granulation.
- **Bleu Phtalo** (PB15:6) : C'est un bleu froid très intense et transparent.

- **Sodalite Bleue** (Lapis Lazuli) : Une couleur minérale unique et fortement granuleuse. Elle offre une texture incomparable pour les paysages.
- **Bleu Indigo** (PB60, PBk6) : Un mélange de bleu et de noir qui donne un bleu très foncé, parfait pour les ombres et les scènes de nuit.
- **Bleu de Cobalt** (PB28) : Un bleu granulant qui se décline en différentes teintes chez Daniel Smith.

Schmincke (Horadam)

Marque allemande de haute qualité, leurs aquarelles sont reconnues pour la pureté de leurs pigments.

- **Bleu Outremer Foncé** (PB29) : Leur version de l'Outremer est très pure et se mélange particulièrement bien.
- **Bleu Hélios Céruleum** (PB15:4) : Un bleu froid et transparent, qui est une excellente alternative au bleu de cobalt.
- **Bleu de Cobalt** (PB28) : Un bleu semi-transparent avec une belle granulation.
- **Bleu Turquoise** (PB15:3, PG7) : Un mélange qui donne un bleu-vert vibrant.

Conseils pour choisir :

- **Lisez l'étiquette** : Cherchez le code du pigment (PB). Les marques peuvent avoir des noms différents pour le même pigment (par exemple, le PB15:3 est souvent appelé Bleu Phtalo ou Bleu Winsor).
- **Gardez en tête les deux familles** : Si vous débutez, optez pour un bleu froid (un bleu Phtalo) et un bleu chaud (un bleu Outremer). Ces deux couleurs vous donneront la plus grande polyvalence pour tous vos mélanges.
- **Considérez la granulation** : Le bleu Outremer est souvent granulant, ce qui donne un effet de texture très apprécié en aquarelle. Si vous ne voulez pas de granulation, optez pour un bleu Phtalo, qui est très lisse.