

Après les supports (TdA n° 2), les couleurs et autres produits (TdA n° 11), la réalisation des essais à l'aquarelle (TdA n° 10) nécessite encore quelques instruments pour apprendre et apprécier pleinement ce procédé de peinture à l'eau.

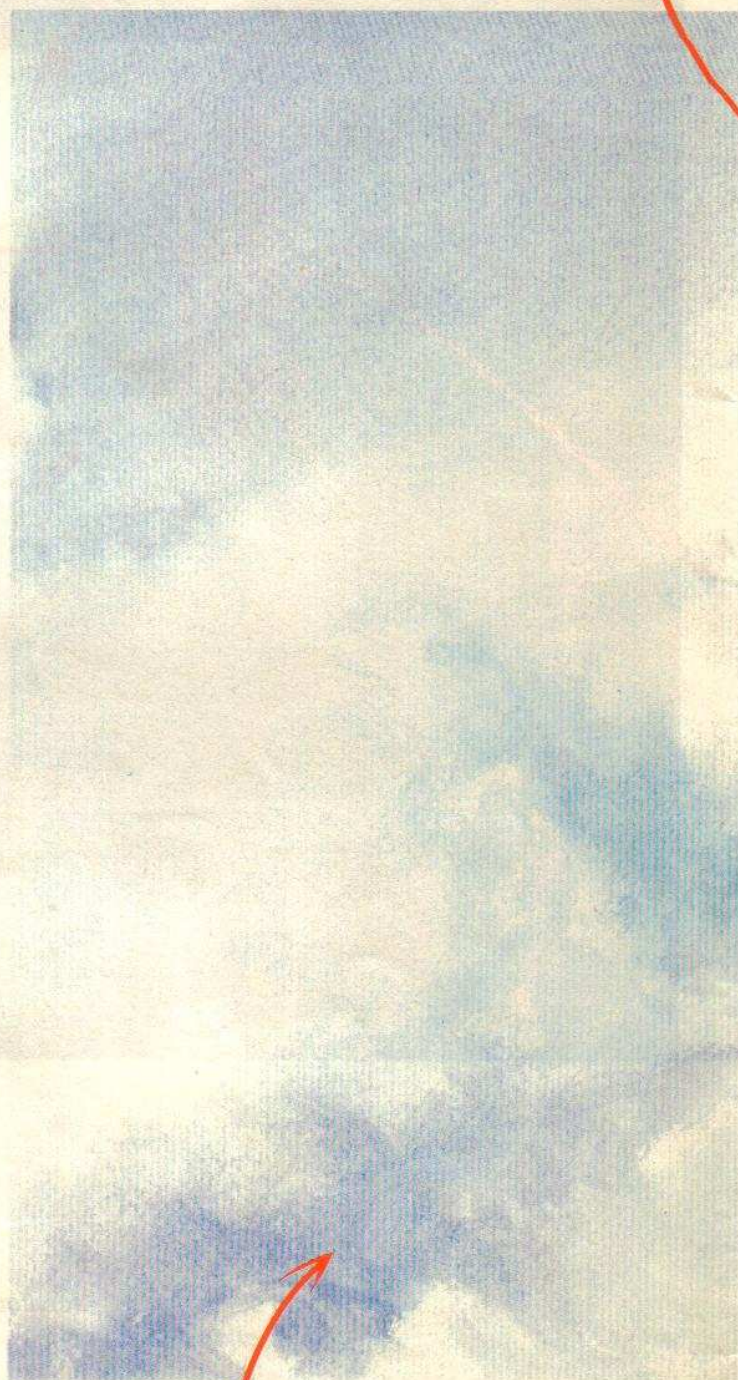
L'ample choix des pinceaux et leur spécificité imposent d'en connaître les caractéristiques. Quant aux petits outils et au mobilier, ils complètent la panoplie de l'aquarelliste.

Pinceaux, outils et

A

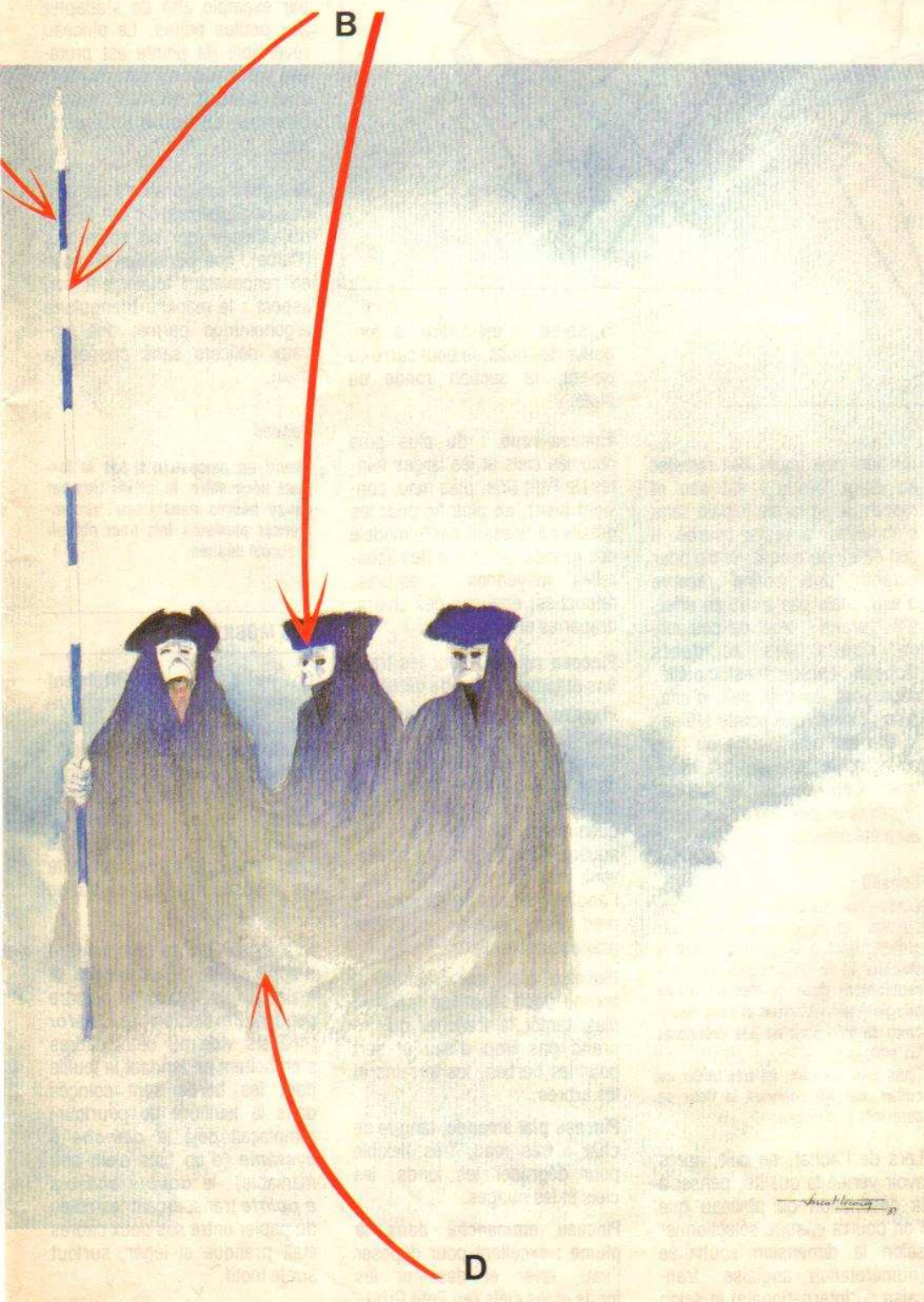
L'aquarelle, même si elle est parfois synonyme d'économie de moyens, n'est possible que si l'on dispose d'outils de première qualité et parfois même d'un "mobilier" qui, facilitant l'installation, libère de tout souci. L'artiste peut alors se consacrer entièrement à l'observation et à la création. La technique de l'aquarelle impose en effet des gestes précis, un contrôle permanent de l'humidité, donc une grande maîtrise. Etre bien équipé, c'est être disponible pour la création.

Sur papier Rowney Manet
RWB 10 - 285 gr. torchon :
A) Couleur passée au pinceau fin, Manet 610, 3/0, en martre
B) Réserve au masque liquide
C) Fond modelé à l'éponge
D) Travail exécuté au pinceau Petit Gris, Manet 413, n° 1 (Document P. Lecocq).

C

mobiliers

LES PINCEAUX

Au papier et à la couleur, il faut adjoindre un **pinceau** de grande qualité dont l'essentiel réside dans le choix du poil. La pointe du poil s'appelle la fleur et sa base la racine (les soies de porc possèdent une fleur multiple, le poil fin une fleur unique).

La queue de martre de Sibérie, appelée Kolinsky, fournit un poil solide et conséquent, ferme et élastique, fin, dont la fleur est exceptionnelle. Pour l'anecdote, sachons que son prix en gramme est supérieur à celui de l'or ! Avec la martre rouge, on trouve également le Weasel, la martre de Corée et la martre de Chine. La martrette est un mélange proposé par Raphaël.

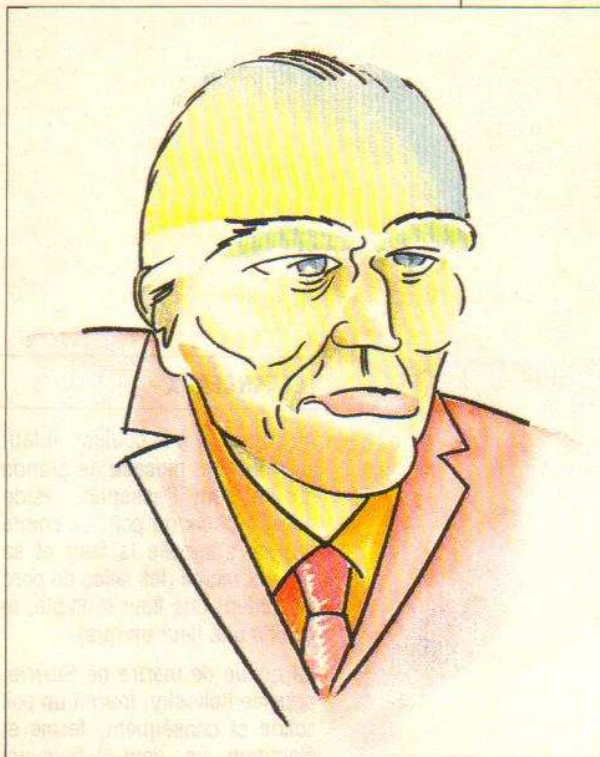
Le Petit Gris provient de la queue de l'écureuil dont la couleur, le nom, la qualité varient selon la région d'origine. Le Petit Gris Kazan est le plus fin, bien pointu, nerveux. Le Petit Gris Bleu a ces mêmes qualités (couleur gris bleu). Le Petit Gris Canada (d'un fauve chiné) est moins nerveux.

Le Poil de Chameau ou de Poney n'est en fait qu'un poil de poney du Japon ; il ressemble au Petit Gris, mais en mou ; il n'en a pas la pointe. On le distingue en le trempant dans l'eau : le Petit Gris fait une pointe parfaite, celle du poney est tronquée, imparfaite, même en mélange.

Les Soies Demi-Blanc, que l'on trouve en brosse, sont des soies de porc, blanchies, cuites deux heures. Les Soies Beau-Blanc subissent un traitement spécial pour leur donner plus de finesse.

A ▽

B ▽

Sur son stand au DART, la Société Plantefol (Rowney Manet) proposait d'essayer pinceaux et couleurs sur des feuilles préimprimées. Voici quelques indications sur cette réalisation :

A) Pinceaux : 912 n° 8, en nylon, ferme, prenant moins d'eau que le Petit Gris (crâne); 610 n° 1 en martre (bouche); 413 n° 1, Petit Gris (yeux) et n° 6 (visage et torse); 448 n° 0, lavis très souple (menton).

B) Pinceaux : 912 n° 8, en nylon, ferme, prenant moins d'eau que le Petit Gris (nez); 610 n° 1, en martre (paupière); 413 n° 1, Petit Gris (yeux) et n° 6 (torse); 448 n° 0, lavis très souple (crâne).

Un bon instrument doit résister au doigt lorsqu'il est sec et reprendra sa forme initiale sans s'ébouriffer ni rester courbé. Il doit être légèrement ventru pour garantir une bonne réserve d'eau, mais pas trop; en effet, s'il "prend" trop de couleur, on risque des accidents fâcheux. Lorsqu'il est mouillé, débarrassé du trop plein d'eau, il doit former une pointe effilée; si elle est peu fournie ou trop amincie, le pinceau est mauvais, trop flexible et ne se redressera pas assez lorsqu'il aura été couché.

Conseil :

Lorsqu'un pinceau s'abîme par l'usage et que quelques poils s'ébouriffent à la pointe, il faut le mouiller et le passer tout de suite rapidement dans la flamme d'une bougie (bien vivement et avec beaucoup de soin pour ne pas détériorer les poils).

Dans tous les cas, ne pas tailler au cutter, car en enlevant la fleur on détériore le pinceau.

Lors de l'achat, on doit, après avoir vérifié la qualité, penser à la destination du pinceau que l'on pourra ensuite sélectionner selon la dimension souhaitée (numérotation anglaise, française ou internationale) et selon

la sortie, c'est-à-dire la longueur des poils, le bout carré ou pointu, la section ronde ou plate.

Pinceau rond : du plus gros pour les ciels et les larges teintes (le Petit Gris, plus mou, convient bien), au plus fin pour les détails en passant par le modelé des grands formats et des aquarelles moyennes : ombres, retouches, ébauche des chairs, draperies et terrains.

Pinceau pointu : pour les traits fins et toutes sortes de détails.

Pinceau plat long ou court : pour laver de grandes teintes, lisser les fonds, faire des glacis doux et des frottis secs. Plus ferme qu'une pointe, il est fréquemment employé par les aquarellistes anglais qui se servent du plat et jouent avec l'angle. En poils ou en soies, il rend des services pour les grandes aquarelles.

Pinceau plat usé, bombé : brosse dont on utilise tantôt le plat, tantôt la tranche, qui ne prend pas trop d'eau et sert pour les herbes, les terrains et les arbres.

Pinceau plat amande, langue de chat : très mou, très flexible pour dégrader les fonds, les ciels et les nuages.

Pinceau emmanché dans la plume : excellent pour déposer l'eau, laver et dessiner les fonds et les ciels (en Petit Gris).

Conseil :

N'oublions pas que, quel que soit le pinceau, le nettoyage (laisser tremper, puis laver à l'eau tiède et au savon de Marseille; bien reformer la pointe ensuite à la main) et le rangement (suspendu au pinceau tête en bas ou posé pointe en haut; mieux encore à l'abri de la poussière dans une boîte-pinceau), garantissent la longévité de l'instrument.

Quelques particularités élargissent le choix des produits dans le domaine de la miniaturisation par exemple afin de s'adapter aux petites boîtes. Le pinceau réversible (la pointe est protégée par le tube qui sert de manche) connaît un réel succès (Raphaël, Lefranc et Bourgeois, etc.).

Quelques améliorations ne sont pas négligeables : c'est le cas du pinceau qui ne roule pas (Dalbe), que Sennelier propose en renouvelant totalement son aspect : le manche triangulaire ergonomique permet des travaux délicats sans crispier la main.

Conseil :

Quand un pinceau n'a pas la fermeté nécessaire, le laisser tremper douze heures dans l'eau; recommencer plusieurs fois pour obtenir la dureté désirée.

LES MOBILIERS

On ne saurait être vraiment équipé des seuls papiers, pinceaux et couleurs, car il faut un support rigide pour travailler. Carnets et blocs ont leur usage, mais la *planchette* est nécessaire à l'atelier. Le rouleau de papier gommé est alors utile pour tendre le papier; on évite les adhésifs hydrofuges (qui ne collent donc pas).

Il a existé un certain nombre d'appareillages pour tendre et maintenir la feuille à peindre pendant l'exécution : le *stirator* (châssis vide où deux cadres s'emboîtent en tendant la feuille dont les bords sont coincés dans la feuillure du pourtour) remplaçait déjà la *planche à système* (d'un bois plein peu maniable); le *double châssis à pointe* transperçant les côtés du papier entre ses deux cadres était pratique et léger, surtout sur le motif.

PINCEAUX POUR AQUARELLE

MARQUES	REFERENCES	QUALITES	NUMEROS	CARACTERISTIQUES
DALBE	A4110	Martre pure	2/0 à 12	Pointu - Fin
	A4251	Emmanché plume	2/0 à 10	Lavis - Pointu
	A36143	Petit Gris Russie	6 à 24	Plat, court, droit
	A36147	Petit Gris Kazan	6 à 22	Brosse carrée pour lisser les fonds Langue de chat pour dégrader les fonds
ISABEY	6226	Martre Kolinsky	2/0 à 14	Repique
	6707	Martre Kolinsky	7 et 9	Traceur universel
	6223	Martre pure	2/0 à 14	Pointu
	6225	Martre pure	2 à 20	Pointu
	6222	Martre pure	1 à 6	Extra long
	6238	Martre pure	2 à 8	Plat cambré
	6219	Petit Gris pur	1 à 12	Pointu
	6220	Petit Gris pur	1 à 6	Court
	6236	Petit Gris pur	2 à 8	Carré
	6234	Petit Gris pur	3/0 à 8	Emmanché pour lavis
	6215	Petit Gris pur	2 à 20	Rond
	6213	Petit Gris mélangé	2 à 20	Rond
	6218	Oreille de veau	2 à 8	Carré
	6233	Oreille de veau	2 à 8	Carré
	6217	Poney	1 à 12	Pointu
	6211	Poney	2 à 20	Pointu
	6232	Poney	0 à 8	Emmanché
	6417	Poney	2 à 8	Carré plat cambré
LEFRANC BOURGEOIS	530	Martre extra	2 à 18	Brosse plate, courte, mince
	531	Martre extra	2 à 18	Brosse ronde, courte
	532	Kolinsky extra	1 à 8	Brosse ronde, pointue
	533	Martre extra	2/0 à 14	Pointu
	666	Petit Gris	2/0 à 20	Bombé pointu
LEONARD	36 R0	Martre pure Kolinsky rouge	3/0 à 16	Pointu court
	37 R0	Martre pure Kolinsky fin	3/0 à 12	Pointu, poil long
	70 R0	Martre pure Kolinsky fin	3/0 à 14	Pointu, poil long
	7733 R0	Martre pure Kolinsky fin	4/0 à 16	Pointe longue, fine façon dessinateur
	77 R0	Martre pure Kolinsky	3/0 à 6	Sortie très courte - Retouche
	7738 R0	Poil de Toray roux doré	4/0 à 14	Pointu
	39 R0	Petit Gris Kazan pur	1 à 20	Pointu (retouche)
	16 R0	Petit Gris Canada pur	2 à 22	Pointu (retouche)
	349 CH	Petit Gris extra pur	2 à 8	Langue de chat (plat)
	72 R0	Petit Gris Kazan pur	3/0 à 16	Emmanché plume véritable, pointu pour lavis
	600 R0	Pinceau Japonais/bambou	3/0 à 6	Pointu
	601 R0	Pinceau Japonais/bambou	3	Pointu
MANET	R 40	Kolinsky	3/0 à 14	Plus court que Diana
	R Diana	Kolinsky	3/0 à 14	Pointu
	M. Major	Pur Kolinsky	3/0 à 16	Extra longue, pour dessinateur
	43	Kolinsky	0 à 6	Sortie très longue pour dessinateur
	46	Kolinsky	2/0 à 6	Grain de blé, très court
	M 610	Pur Kolinsky	3/0 à 16	Demi-long, belle pointe
	M 614	Kolinsky	3/0 à 12	Court (repique)
	M 6213	Pur Kolinsky	0 à 14	Extra longue à filet
	6223	Pur Kolinsky	2 à 22	Plat, pointu très épais
	M 413	Pur Petit Gris	0 à 16	Rond, pointu
	M 421	Pur Petit Gris	1 à 2	Plat, bombé
	M 448	Pur Petit Gris/plume	3/0 à 12	Pour laver
	M 910	Nylon blanc	1 à 14	Cambré effilé, voir 610
	M 912	Nylon, imit. martre	1 à 14	idem
	M 611	Martre	FR 2 à 20	Rond, pointu (scolaire)
	M 409	Pur Petit Gris	FR 2 à 22	Rond, pointu (scolaire)
	M 411	Pur Petit Gris Kazan	FR 2 à 20	Rond, pointu (scolaire)

MARQUES	REFERENCES	QUALITES	NUMEROS	CARACTERISTIQUES
MANET	M 408 M 400 M 449 73	Petit Gris Poney Poney Petit Gris Poney Martre rouge extra	FR 2 à 20 FR 2 à 20 0 à 9 2/0 à 16	Rond, pointu (scolaire) Rond, pointu à lavis (scolaire)
JM PAILLARD	75 311 313	Martre rouge extra Soies blanches Soies blanches	2/0 à 12 2 à 16 2 à 16	Ronde Plate
PEBEO	424 401 A 22 Zahn	Martre Kolinsky Petit Gris Kazan Petit Gris Kazan Poil de bœuf noir	10 et 14	
PENTEL	ZBS1 ZBS2 ZBN1	Poney Poney Synthétique	0 à 20 4 à 20 6-14-18	Rond pointu Brosse cambrée Pointu
RAPHAËL	8402 8404 8408 8413 8400 8424 904 838 8383 903 916 8394 8374 837 803 802 835 831 8324 8354 8314 8334 832 842 363 3630 1793 8036 8426	Martre Kolinsky extra, prof. idem idem Martre Kolinsky extra idem Martre Martre pure Petit Gris Kazan extra idem Petit Gris pur idem Kaerell idem idem Petit gris Kazan extra pur monté sur plume Petit gris monté sur plume Petit gris pur Poney pur Poney pur Petit gris pur Poney pur Oreille de bœuf Poney Martre Soies beau blanc Soies beau blanc Martre Kolinsky 8404 Petit gris pur sur plume Martre pure	3/0 à 12 6/0 à 12 3/0 à 12 3/0 à 16 3/0 à 16 3/0 à 16 2-6-12 2 à 24 3/0 à 20 6-12-18-22 2 à 24 3/0 à 12 3/0 à 12 2 à 20 3/0 à 12 3/0 à 12 3/0 à 12 3/0 à 12 0 à 12 0 à 12 0 à 12 2 à 20 2 à 20 2 à 20 2 à 24 2 à 24 4 unique unique	Pointe extra fine Pointe fine Extra fine effilée Fine Courte (retouche) Longue moyenne Plat pour fond Bombé pointu Bombé pointu Langue de chat Plat, tranche très fine Pointu Pointu Pointu Long, pointu, pour lavis Lavis scolaire Pointu, scolaire Pointu, scolaire Pointu Pointu Pointu, scolaire Pointe longue, scolaire Pointu, scolaire Pointu, scolaire Brosse plate, longue Brosse plate, courte, mince Poche, avec embout Poche, lavis Poche, pointe fine
SENNELIER	3338 3337 3332 3330	Martre Kolinsky Martre 1ère qualité Petit Gris Nylon	2/0 à 12 2/0 à 12 2/0 à 12 2/0 à 12	Manche ergonomique idem idem idem
TALENS	100 110 180	Pur Kolinsky Pur martre Poney-chèvre	3/0 à 12 3/0 à 12 1 à 6	Rond pointu Pointu Pour lavis
VANG	44000	Poney-blaireau	0 à 5	Pointu
WINSOR et NEWTON	7 16 33	Martre Martre Martre	3/0 à 14	

Nous avons déjà parlé de la *feuille de zinc* qui maintient humides des buvards sur lesquels est déposée la feuille d'aquarelle mouillée. Dans le cas où celle-ci commence à sécher, on la soulève pour humidifier le support.

Utile à l'intérieur comme en plein air, le *bloc-chevalet* procure un support pratique et simple pour se mettre au travail (Album-Plus de Sennelier).

Dehors, on pourra utiliser le *chevalet aquarelle* en forme de trépied (deux pieds réglables reposent à terre, le troisième sur les genoux cale parfaitement le bloc de travail chez Graphigro, Rowney, Talens). Le *pinchard* est alors conseillé, un tabouret pliant de hauteur variable (chez Dalbe, Rowney). Passons sur le *parasol* pour nous souvenir de la *canne-chevalet* qui se déplaie comme un trépied et offrait une assise pour poser le bloc.

Quant à l'ensemble des petits accessoires bien nécessaires dont nous allons faire l'inventaire, il faut les transporter! On a le choix entre la *sacochette*, molle, ou le *sac de voyage*, qui peut être luxueux, ou plus traditionnellement la *boîte d'étude* dans laquelle pinceaux, boîte de couleurs, planchettes et feuilles sont aussi rangés.

Si la *palette* n'est pas incorporée à la boîte, on peut à l'atelier, user d'une palette plastique semi-rigide (de 6, 9 ou 12 alvéoles), ronde, pelable, voire jetable,... ou de son équivalent en porcelaine muni d'un couvercle qui met les couleurs à l'abri (2 x 5 cases, 22 trous, 7 alvéoles en marguerite, etc.).

Une palette-papier a l'avantage de donner l'exacte valeur de la couleur sur le support.

La palette métallique (de tous formats) convient particulièrement à l'extérieur.

Sur la table de travail peuvent être disposés encore des *godets* pour la préparation de lavis et de solutions; en porcelaine ou en plastique, ils existent en tous diamètres, parfois avec couvercle.

Aux *recipients pour l'eau*, souvent banals, préférons le bec verseur qui sert à verser l'eau sur le papier, à dégorger le pinceau ou à le maintenir dans l'eau. Le *lave-pinceau* qui l'accompagne existe en plastique ou en verre (à deux bacs); l'équivalent métallique,

avec suspension, est particulièrement recommandable.

Dehors, si la *bouteille* n'est pas solidaire de la boîte, celle qui est autonome se fixe n'importe où; son couvercle sert alors de récipient.

On ne peut négliger d'emporter une *éponge* pour mouiller, pour laver ou pour produire des effets. Il est alors possible pour chacun d'améliorer ce matériel à sa convenance. Ainsi l'éponge se taille selon la forme nécessitée par le travail; elle devient un véritable instrument si on la tend sur un petit morceau de bois; au bout d'un pinceau, un morceau d'éponge se révèle astucieux pour retirer ou pour modeler; enfin, l'éponge est pratique pour dégorger vivement un pinceau de son trop plein d'eau ou de couleur. Le *chiffon* reste bien sûr indispensable.

Ainsi équipé, l'aquarelliste aborde la peinture dans les meilleures conditions. Les quelques études que nous ferons avec lui (ciel, paysage, nature morte, portrait...) enrichiront son expérience.

Pascal LECOQC

Nous remercions les sociétés Lefranc et Bourgeois, Ballier (pinceaux Léonard), Paillard, Pébéo, Pentel, Sauer (pinceaux Raphaël), Plantefol (pinceaux Rowney et Manet), Sennelier, Talens, pour leur accueil au DART et leur aide.

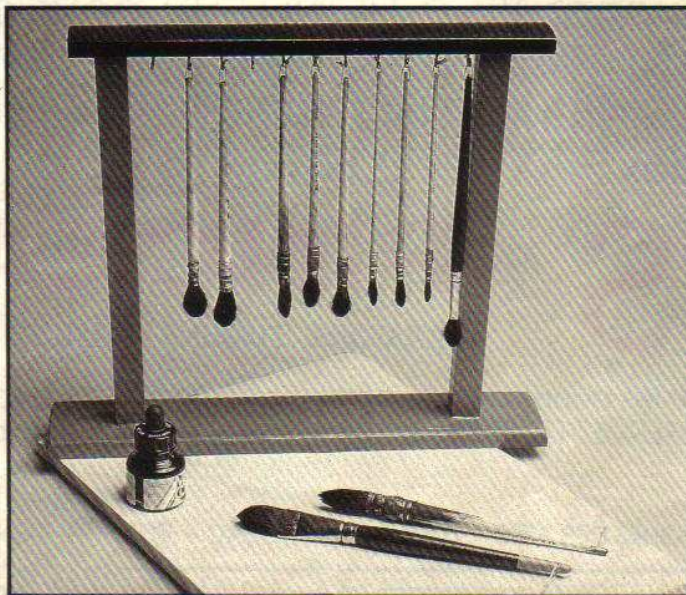

Pinceau à manche triangulaire ou pinceau ergonomique. Ce type de manche permet des travaux délicats sans crispation de la main. (Distribué par Sennelier).

PRATIQUE DE L'AQUARELLE - SUBTILITES - SUITE

L'aquarelle se pratique aussi sur toile. Il convient alors de préparer le support pour que ce procédé à l'eau adhère bien. Diluer 1 volume de colle de peau de lapin dans 12 volumes d'eau froide. Faire bouillir au bain-marie. Retirer du feu, ajouter du plâtre kaolin dans le liquide encore chaud en tournant pour éviter les grumeaux. Une fois obtenue la consistance d'un yaourt, ajouter 2 cuillerées d'huile de lin, cuite, encore tiède, dans une tasse de préparation. Enduire la toile. L'aquarelle pourra éventuellement être complétée à l'huile.

Pinceaux en Petit Gris montés sur plume pour lavis et aquarelle (Raphaël de Sauer).

Portique auquel sont suspendus les pinceaux à lavis et à aquarelle. Au premier plan, un pinceau (manche noir) forme langue de chat.