

C II Couleurs et produits

Hésitant à utiliser le matériel conséquent de la peinture à l'huile, l'amateur, qui se sent un impérieux besoin de peindre, se tourne avec enthousiasme vers l'aquarelle qui ne semble nécessiter qu'un peu d'eau avec de la couleur, que du papier avec un pinceau.

Pourtant l'attrait du procédé à l'eau n'a d'égal que la difficulté de sa manipulation !

Si la pratique est un art, c'est également un loisir auquel on demandera tout de même quelque satisfaction. Le praticien aurait donc tort de se priver de ce plaisir, mais sans bons outils il ne réussira assurément rien.

Après avoir essayé les différentes techniques propres à l'aquarelle et largement commentées dans nos numéros précédents, les caractéristiques et la variété des supports, il est temps de dresser le panorama des couleurs et des pinceaux, ainsi que celui des produits annexes qui garantissent le confort de l'utilisation.

Pour illustrer ce dossier, nous avons
choisi une aquarelle
d'un des lauréats du concours
CANSON et MONTGOLFIER
qui s'est déroulé en 1986.
Cette œuvre est signée
Christian GLIVON.

LES COULEURS

Pour connaître le secret de la fabrication des couleurs ou fabriquer soi-même sa peinture, donnons ici quelques recettes. Le principe essentiel consiste à broyer des pigments avec de la gomme arabique à l'aide d'un pilon sur une surface plane (une plaque de verre par exemple). Le broyage est l'opération permettant le mouillage des pigments par le liant, ce mouillage étant la condition nécessaire et suffisante pour assurer la dispersion.

Les **pigments** anciens utilisés appartiennent à deux catégories : celle des *inorganiques* (minéraux) comme les ocres, les terres de Sienne, les oxydes, les terres d'ombre ; celles des *organiques* : composés de carbone, dérivés de végétaux (safran, garance rose provenant des racines de Rubia tinctorum) ou d'animaux (fiel d'anguille, urine de vache, cochenille, murex, calcination d'os).

Les **pigments synthétiques** modernes (dérivés du bitume) les remplacent maintenant largement. Il n'est donc pas négligeable de vérifier la composition des couleurs que l'on emploie.

Ces couleurs en poudre sont disponibles dans divers conditionnements chez certains fabricants (Pébéo, Sennelier, Winsor...).

Les caractéristiques des pigments, qui ont une importance dans la peinture à l'aquarelle, concernent la vivacité de leur ton, leur sensibilité à la lumière, leur

solidité (matière), leur pouvoir couvrant et colorant, leur pouvoir de suspension et de dispersion dans le médium, leur compatibilité entre eux, leur toxicité (elle figure sur certains nuanciers), leur prix de revient selon les composants (voir les séries de chaque marque) et selon la qualité (scolaire, fine, extrafine).

Notons que des pigments comme les Outremer, Carmin, Terre d'Ombre, peu dociles à l'huile, sont inertes dans la gomme.

Pour préparer les couleurs de l'aquarelle

A- Déposer le pigment sur la dalle et ajouter une mesure de solution de sucre et de glycérine, avec deux mesures de gomme et quelques gouttes de fiel de boeuf. Ce principe général est sujet à modification selon les couleurs et varie selon les fabricants. Les traités du siècle dernier nous donnent les volumes selon le tableau en-haut p. 27.

Dans le cas de préparation de tablettes, mélanger le pigment à l'eau gommée concentrée (1 mesure de gomme pure pour 2 d'eau).

La *glycérine* permet d'absorber l'eau (Mrs Winsor et Newton furent les premiers à s'en servir) et confère une certaine matité (on a ajouté parfois de l'aniline pour augmenter le brillant, somme toute inutile pour l'aquarelle). Certains préconisent encore l'addition d'un sel d'ammonium et d'acide protarginique.

La *gomme arabique* est une

résine d'arbre, pilée en poudre très fine, dont on fait une solution (20%) en la remuant dans l'eau chaude. Refroidie puis tamisée, on lui ajoute des agents de conservation. Elle provient du Sénégal ou du Soudan ; on utilise encore la gomme naturelle de Cordofan.

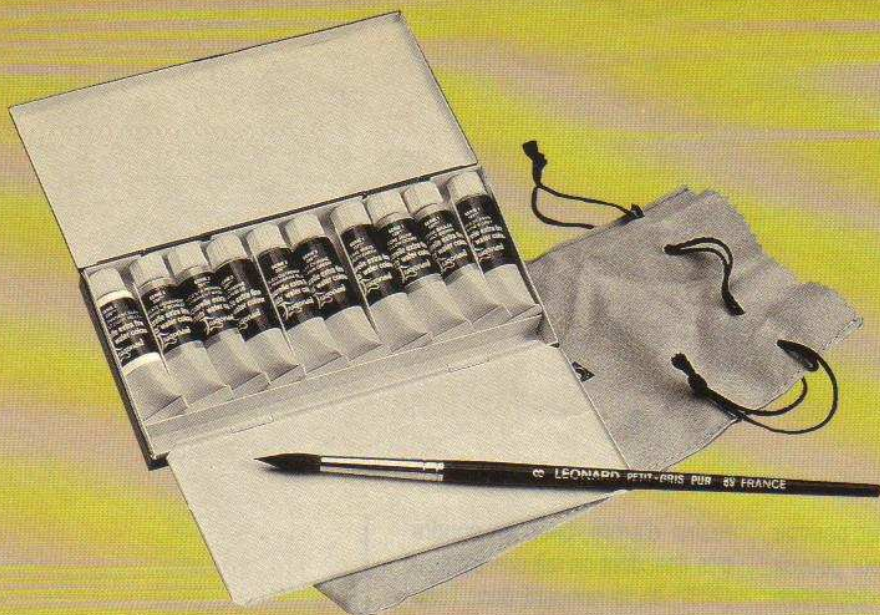
Cela constitue le liant de l'aquarelle.

Des miettes de sucre candi, de sucre ordinaire, ou du miel peuvent y être ajoutés. Avec l'Outremer, il convient de mettre quelques gouttes de Borax ou de Glycérine pour neutraliser l'acidité de la gomme.

Le *fiel de boeuf* assure la dilution et la fluidité. Pour certaines couleurs claires (Jaune pâle de Cadmium), prendre du fiel de boeuf clarifié.

Deux coffrets d'aquarelle extra-fines Winsor & Newton accompagnés de deux pinces adaptés de chez Raphaël.

Aquarelle extra-fine en tubes de Pébéo.

On remarquera pour le transport une élégante pochette en chamoisine.

B- Mélanger avec une spatule ; l'ensemble prend la forme d'une pâte. Si celle-ci a tendance à sécher, ajouter de l'eau distillée (on a cependant aussi utilisé de la bave d'escargot, du lait de figuier, de la glycérine, de l'eau de gomme adragante ou de chlorure de calcium).

On se contente souvent de l'eau du robinet pour travailler, mais les sels de calcium et de magnésium ont tendance à voiler les aplats et affecter la dispersion. On y remédie en employant de l'eau distillée.

C- La dispersion de la matière dans le médium s'effectue par le broyage à l'aide d'un pilon. Si celle-ci paraît difficile, on ajoute un peu de dextrine aqueuse et claire provenant de l'amidon de pomme de terre (pour le Rouge Alizarin par exemple); dans le cas d'un pigment lourd (Jaune de Cadmium, Blanc de chine), on obtient plus de plasticité après adjonction de gomme tragacanth ou de marande. Si, étalée, la couleur semble encore pâteuse, ajouter une solution de citrate et de tartrate.

D- Afin d'éviter la moisissure de la pâte et sa détérioration, on enrichit la matière d'une solution aqueuse de phénol et de formaldéhyde.

E- Déposer dans le godet, laisser sécher. Pour faire sécher uniformément les couleurs, on peut ajouter une solution de dichrohydrique dans la glycérine.

Pour les artistes qui ont oublié le chemin du "marchand de couleurs", qu'ils sachent que leur droguiste, voire le pharmacien ou le négociant de produits de laboratoire, peuvent leur fournir ces produits.

Caractéristiques des couleurs et de leurs mélanges

Les références et classifications données aux couleurs par les fabricants renseignent sur la qualité des nuances, à savoir leur durabilité ou solidité à la lumière (très dégradées ou employées pures); fragilité ou fugacité sont parfois signalées ainsi que leur stabilité dans les mélanges.

Les appréciations concernant une couleur, diverses selon les fabricants, proviennent souvent d'une différence de composition (par exemple les imitations par rapport aux originaux).

Insistons sur le problème de la stabilité d'un mélange car celui-ci dépend de la mise en relation des couleurs mélangées et donc de leur composition. Souvent, il résulte de la mixité une teinte fausse, louche et non transparente, ce qui est un comble

pour l'aquarelle! Enfin, l'altération à la lumière de certaines couleurs devient sensible lorsqu'elles sont mélangées.

Il faut savoir que certains mélanges sont incompatibles :

- couleurs à base de plomb (Blanc, Jaune de Chrome) et à base de sulfure (Vermillon);

- couleurs à base de cuivre (Vert, Brun) avec toutes les autres couleurs;

- couleurs à base de fer (Bleu de Prusse, Ocre) avec la Laque Jaune et le Jaune de Naples.

Conseils sur quelques couleurs et mélanges (voir tableau 1)

Couleurs pour aquarelles (voir tableau 2)

A côté des couleurs aquarelles et des gouaches-aquarelles, de multiples possibilités sont offertes par d'autres procédés à l'eau tels l'acrylique en dilution convenable, la gouache en atténuant son opacité, les encres à dessiner-déjà liquides- et les crayons à mine aquarelle- solubles dans l'eau. On les utilise comme compléments ou palliatifs de l'aquarelle.

CONDITIONNEMENT

Il est établi que le travail sur le motif et le croquis demandent un matériel pratique et commode différent de celui nécessaire dans le calme de l'atelier ou l'urgence n'est pas de mise.

L'aquarelle utilise deux principaux contenants correspondant à ces usages : d'une part, le godet, entier ou demi (1,5 ml), de peinture demi-sèche contenant moins de glycérine que le tube, qu'on glisse dans la rainure de la boîte (on trouve des godets de grande contenance "à égouttoir" chez Pélikan); d'autre part les tubes de peintures moites, d'une

contenance supérieure 3,5- 5,5- 7 et 8,5 ml (les tubes de plastique souple des gouaches aquarelles de Pentel, en 12 cc, sont fort pratiques).

Les *tablettes* et *demi-tablettes* de couleurs sèches à diluer dans des coupelles et les *pastilles*, moins fragiles, ne sont plus commercialisées. Aux deux types de conditionnements correspondent des *boîtes à tubes* pour l'atelier, donc déconseillées pour le plein air, et *boîtes à godets* pour l'extérieur. Cette dernière catégorie est des plus variées : la *boîte à anneaux* que l'on pose en équilibre sur le poignet est peu pratique, on lui préfère la *boîte à pouce*, stable, bien maintenue par le pouce et utilisée comme une palette; les *boîtes bijoux*, joyaux de tous les fabricants, poussent la miniaturisation jusqu'à l'inutilisable car la proximité des godets provoque des salissures, les pinceaux ne tiennent pas... (il a existé en complément des *boîtes porte-pinceaux* servant également de réservoir à eau, avec récipient; Rowney propose encore des "pinceliers").

Un certain nombre d'articles combinent maintenant avec bonheur le rangement des godets, la place des pinceaux et la bouteille à eau incorporée (Lefranc et Bourgeois en 8 et 16 1/2 godets, Rowney en 12 et 18 pastilles, Sennelier en 16 1/2 godets). Le vaste et luxueux choix qui nous est offert permet d'acquérir le produit exact dont nous avons besoin en mariant heureusement l'encombrement à l'utilitaire.

Le très haut de gamme fait varier la qualité des matériaux avec la multiplicité des accessoires, en les entourant d'écrins plus ou moins somptueux :

la pochette cuir Rowney comprend 18 pains miniatures, la bouteille, des godets, des pinceaux, un carnet et un crayon; Talens réunit 12 1/2 godets, une palette, un godet, un récipient mélangeur; la boîte de métal de fabrication artisanale laquée au four de Sennelier offre 12 et 16

1/2 godets ou 10 tubes avec un pinceau de martre.

Enfin, les coffrets de bois rivalisent d'élégance :

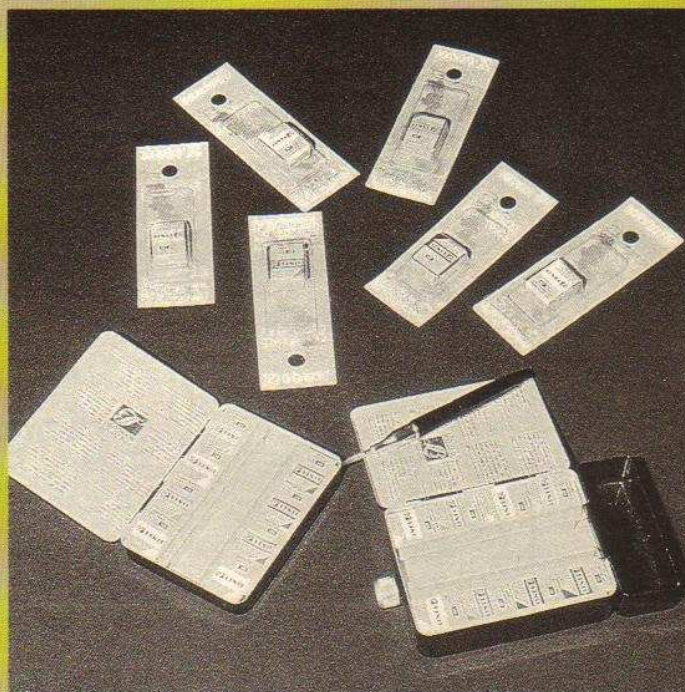
- boîte à pouce en bois verni de 10, 12, 18, 24, 62 1/2 godets, de 8 et 17 tubes pour Lamberty (J.M Paillard) (somptueuse boîte octogonale!) et de 14, 22 1/2 godets ou 10 tubes chez Rowney
- boîte en acajou de 10 1/2 godets (Fragonard de PEBEO), de 14 tubes ou 16 1/2 godets (Winsor et Newton) , de 22 1/2 godets (Blockx); celle de 12 grands godets de chez Rowney, est la réplique d'une boîte de 1795 !

- boîte de noyer massif de 10 1/2 godets (Pébéo) et de 20 1/2 godets pour Sennelier dans le style 1920, avec possibilité de bandoulière;

- boîte en chêne verni de 36 1/2 godets ou tubes (Talens).

Des crayons aquarellables permettent de travailler comme avec des crayons de couleur, déposer, sur le support, de la couleur à diluer ensuite au pinceau humide, réaliser de fins détails précis sur des tableaux à l'aquarelle et déposer la couleur du crayon sur le pinceau humide. ("Supracolor" de Caran d'Ache)

Au premier plan "boîtes pouce" d'aquarelle extra-fines en godets. Au second plan, sous "blisters", recharges pour couleurs (Linel - Lefranc & Bourgeois).

TABLEAU 1

**ALTERATION DE LA
LUMIERE LORS DES
MELANGES AVEC :**

	NOM		CARACTERISTIQUES
A	BLANC D' ARGENT	D - I - U	A éviter avec les Cadmiums
B	BLANC DE ZINC	I - U	Eviter les mélanges avec Jaunes et ocres. Ne pas utiliser par contre le Blanc de Plomb.
C	JAUNE DE CHROME		Devient orange ou rouge quand il n'est pas de qualité. Noircit à la lumière. Préférer de l'Azotate de Plomb.
D	AUREOLINE	A - R	Jaune clair orangé.
E	JAUNE DE CADMIUM CLAIR	I - J - K - O U - X - Y - Z	A éviter avec les blancs, avec le Vert Véronèse.
F	JAUNE DE CADMIUM MOYEN	O - U - X - Y	Idem
G	JAUNE AURORE	U - Z	
H	ORANGE DE CADMIUM	U - Y	Supporte le Blanc d'Argent
I	ROUGE SATURNE	A - B - E - K O - P - R - T U - X - Y	Orangé, conservation difficile
J	ROUGE VENISE	E - U	Ocre rouge artificielle, très colorant
K	ROUGE INDIEN	E - I	
L	VERMILLON		A tendance à noircir. Ne pas mélanger qu'avec un Blanc de Zinc. Préférer le Rouge Cadmium.
M	GARANÇE ROSE		S'abîme facilement.
N	CARMIN		Assez opaque quand il est employé foncé.
O	VIOLET DE COLBAT	E - F - I	Ne pas appliquer avec un couteau en fer.
P	VIOLET MINERAL	I	Mélange douteux, opaque
Q	LAQUE VIOLETTE		Couleur s'incorporant, ne s'atténuant pas.
R	OUTREMER	D - I	Plus brutal, plus chaud, moins fin que le bleu de Cobalt (pour le ciel).
S	BLEU DE COBALT		Tire parfois vers le vert dans les mélanges
T	BLEU CERULEUM	I	Stannate de Cobalt
U	BLEU DE PRUSSE	A - B - E - F G - H - I - J W - X - Y - Z	Verdit à l'air, noircit les mélanges, incompatible avec Laque Jaune, Jaune de Naples
V	VERT VERONESE		Opaque, ne pas mélanger
W	VERT EMERAUDE	U	Devient sablonneux
X	TERRE NATURELLE	E - F - I - U	L'Orangé de Mars remplace la Terre de Sienne, opaque.
Y	TERRE DE SIENNE BRULEE	E - F - H - I - U	Les Brun Van Dyck ou Brun de Madder sont plus transparents.
Z	NOIR IVOIRE	E - G - U	Altère les mélanges, à éviter avec Ocres et Terres. Utiliser le noir de Pêche.

	BLANC D'ARGENT	JAUNE DE NAPLES	BLEU DE COBALT	LAQUE CARMINEE
Pigment	20	20	12 (13)	20
Glycérine	3	3	5	5
Eau gommée	3	3 (2)	5	5
Eau	2	2	8 (9)	5

(variante entre parenthèses)

TABLEAU 2

COULEURS POUR L'AQUARELLE

Fabricant / Distributeur	Nbre de coul.	Nature du Blanc	Série	Tube / Grand Godet. Pains / 1/2 Godet.	Boîte classique
BLOCKX	48	Chine	--	T ; 1/2 G	(voir coffret)
FRAGONARD PEBEO	48		3	T8,5 ; 1/2 G	10 T ; 10, 12, 16, 24 1/2 G.
LAMBERTY	62		4	1/2 G	(voir coffret)
LEFRANC	85		4	T5,5	14T; 16,24,48 1/2 G, etc
LINEL	60	Argent - Chine	1	1,2 G	Idem Lefranc, en godet.
JM.PAILLARD	25		--	T ; G	(gouache - aquarelle)
PELIKAN	24		--	G	12, 24 g
PENTEL	25		--	T5 ; T7 ; T12	12, 18, 25 T (fines études)
ROWNEY	66	Chine	4	T5 ; 1/2 G ; P	10T; 12,14,16, 24 1/2 G; 12 GG ; 12, 18, 24 P
GEORGIAN ROWNEY	33	Chine	--	T8 ; 1/2 G; GG	12, 24 1/2 G et coffrets d'études
SCHMINCKE	48	Opaque	--	T5 ; 1/2 G	15T; 12,24,48 1/2 G et coffrets fines études.
SENNELIER	80	Argent - Chine	5	T8,5 ; T 3,5; 1/2 G	12,24, 48 1/2 G
TALENS	72	Chine	4	T 5 ; 1/2 G	12T; 6,12,24 1/2 G
WINSOR ET NEWTON	87	Chine	4	T5 ; 1/2 G; GG	10T; 12, 16, 22 1/2 G

MEDIUMS ET PRODUITS

Si l'aquarelle se contente de quelques couleurs avec un peu d'eau, un certain nombre de médiums permettent de s'adapter à tous les supports et à toutes les techniques. Ils s'incorporent à la couleur au moment de la réalisation. On peut, par exemple, obtenir quelques effets d'empâtement sans brisure de la couche épaisse avec de "l'Aquapasto".

La gomme arabique, déjà à la base de la fabrication, améliore l'éclat, le brillant et la transparence; la Gum water facilite en plus le mouillage.

Les "Water Colour Médium" 1 (pour l'étalement) et 2 (qui augmente la brillance, la transparence et la fluidité) sont des solutions de gomme acidifiée (à ne pas utiliser donc avec l'Outremer).

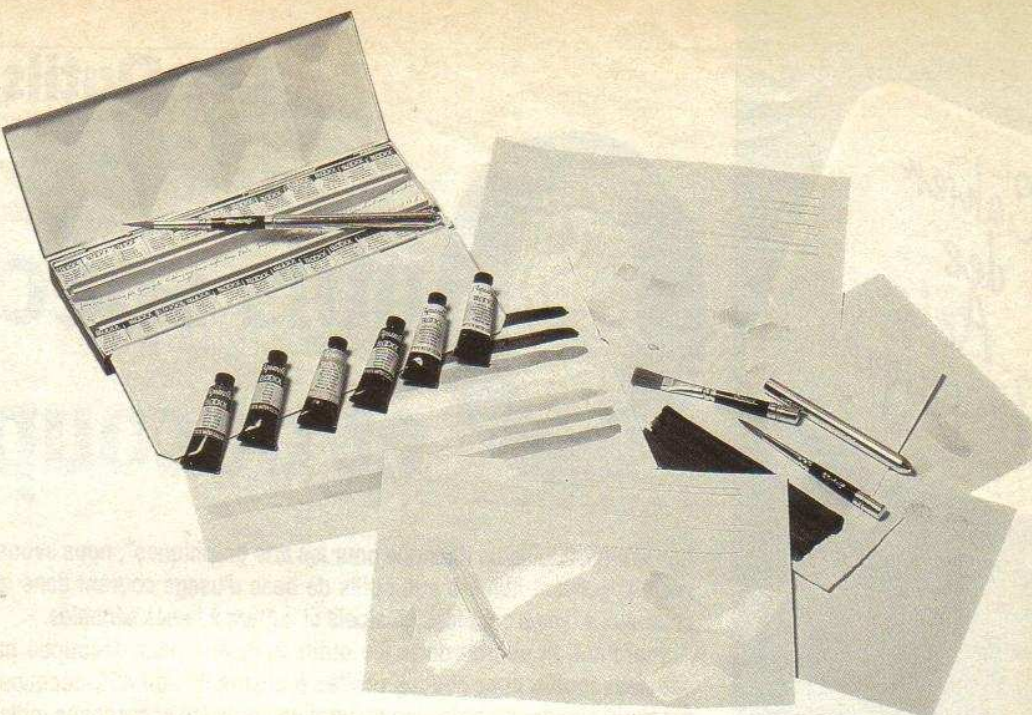
On peut encore jouer avec le "Nacryl New Art Acrylic Medium" qui imperméabilise, mais nuit à l'étalement, à la brillance et à la fluidité. Ces trois derniers médiums sont produits par Winsor et Newton.

Le fiel (ou bile) de boeuf, également employé est un agent mouillant qui facilite l'adhérence sur le papier. Il est largement répandu dans divers conditionnement (Lefranc et Bougeois, Pébéo, Winsor et Newton..).

Conseil :

Si l'on veut laver fermement une partie de feuille déjà peinte, de l'eau largement additionnée de fiel augmente la pénétration dans la couleur qui se retire alors nettement.

Nous avons déjà parlé, dans un article précédent et à propos de la technique de Turner, de l'utilisation incomparable des réserves. On trouve dans le commerce des masques liquides

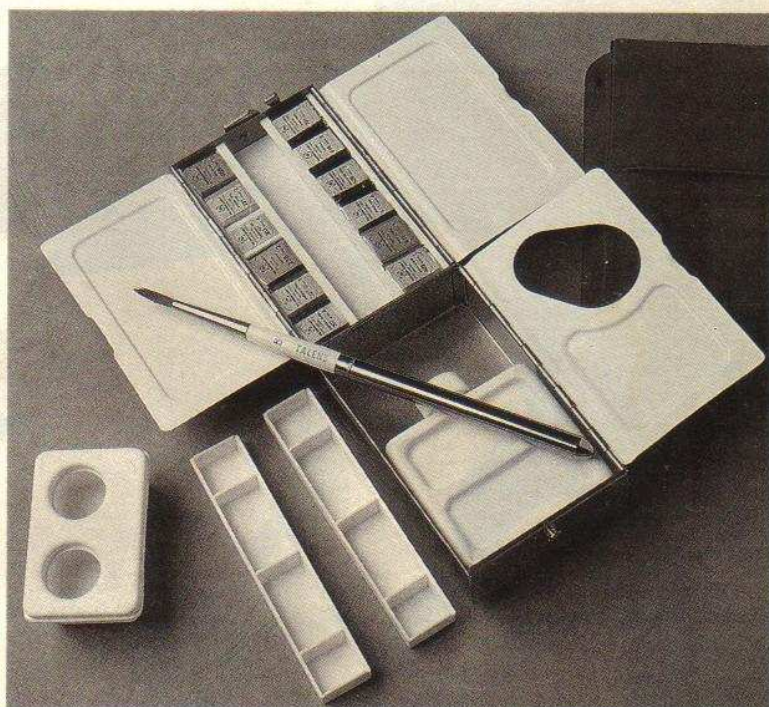

Aquarelles de Blockx. Il s'agit là d'une grande nouveauté, mais la formule "à l'ancienne", qui date de 1865, leur confère des qualités tout à fait exceptionnelles. La pureté de leur transparence est assurée par la sélection des pigments, la technique de broyage et un subtil dosage de miel et de gomme arabique de premier choix. La série (en tubes de 5 et 15 ml et en godets en boîte-palette) compte 48 nuances.

que l'on applique au pinceau sur le papier; ils permettent de réserver certaines parties lorsque l'on badigeonne largement une feuille. La pellicule déposée, qui peut être pigmentée, se peluche ou se roule sous le doigt ensuite, sans tacher le support.

Attention, cette opération est délicate et on ne saurait trop conseiller de vérifier si le papier que l'on utilise supporte le produit pour éviter tout arrachage catastrophique. ("Drawing Gum" de Pébéo, "Colourless Art Masking Fluid" de Winsor et Newton, "Art Masking Fluid" de Winsor et Newton ou Rowney).

Enfin, de nombreuses marques proposent un vernis pour aquarelle, incolore, ne jaunissant pas, composé de résine synthétique en solution alcoolique pour protéger l'aquarelle des salissures, poussières, rayonnement et humidité (Lefranc et Bourgeois, Pébéo, Talens, Winsor et Newton...)

Coffret aquarelle miniature. Ce modèle de poche dans une trousse en velours comprend un assortiment de couleurs en godets, trois palettes de mélange, deux godets mélangeurs, des godets lave-pinceaux et une bouteille (aquarelle Talens).