

LE GUIDE POUR LES DÉBUTANTS

7 CLÉS POUR *réussir son aquarelle*

WWW.CARNETSDAQUARELLE.COM

TABLE DES
MATIÈRES

Clé 1 - Apprivoiser son matériel	<i>Page 05</i>
Clé 2 - Apprendre à doser l'eau	<i>Page 08</i>
Clé 3 - Bien choisir ses couleurs	<i>Page 11</i>
Clé 4 - Créer du relief	<i>Page 14</i>
Clé 5 - Anticiper les blancs	<i>Page 17</i>
Clé 6 - Harmoniser sa composition	<i>Page 21</i>
Clé 7 - Suggérer la profondeur	<i>Page 24</i>

A PROPOS DE

l'auteur

Je suis Anna, du blog Mes carnets d'aquarelle. Passionnée et créative depuis toujours, j'ai découvert l'aquarelle il y a quelques années et je ne m'en lasse plus ! J'ai commencé par alimenter le blog avec mes découvertes et expériences, avant de me consacrer entièrement à enseigner ma vision de l'aquarelle. Au travers d'ateliers gratuits et de cours en ligne, je vous invite au lâcher prise et à la reconnexion à soi.

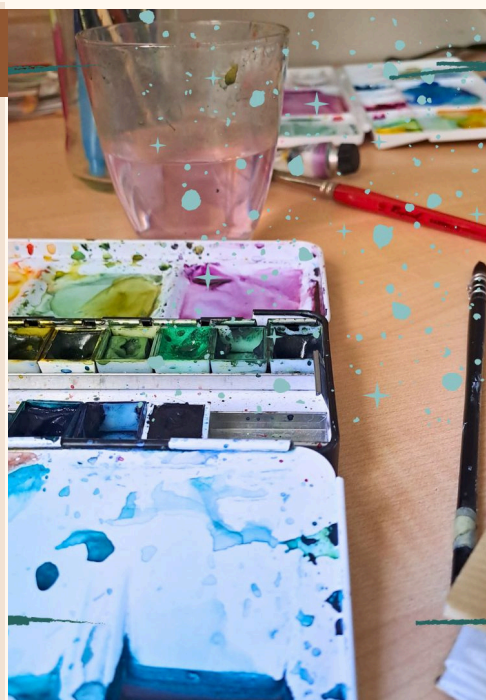
OÙ ME TROUVER

Email :
messages@carnetsdaquarelle.com

Blog :
www.carnetsdaquarelle.com

Instagram :
[@_mescarnetsdaquarelle](https://www.instagram.com/_mescarnetsdaquarelle)

Youtube:
[@mescarnetsdaquarelle](https://www.youtube.com/@mescarnetsdaquarelle)

Bienvenue

DANS LE MONDE COLORÉ DE L'AQUARELLE !

A la fois déroutante et magique, surprenante et agaçante, l'aquarelle nous emporte dans un tourbillon d'émotions et de sensations !

Ce qui est étonnant, c'est cette impression que l'on a de maîtriser un instant, d'en avoir compris les clés l'espace d'un tuto, et puis de se retrouver complètement démuni l'instant d'après.

Pas de panique, c'est tout à fait normal !

L'aquarelle a une part de mystère, et il faut quelque part accepter de ne pas la maîtriser complètement. C'est d'ailleurs ce qui rend chaque aquarelle si unique.

Mais il y a des bases à connaître, et des astuces qui vous permettront de réussir votre aquarelle et de créer un ensemble harmonieux.

Et puis surtout d'y prendre du plaisir, car n'est-ce pas le plus important ?

Alors sans plus attendre, voici les 7 clés pour réussir toutes vos aquarelles !

CLÉ #1

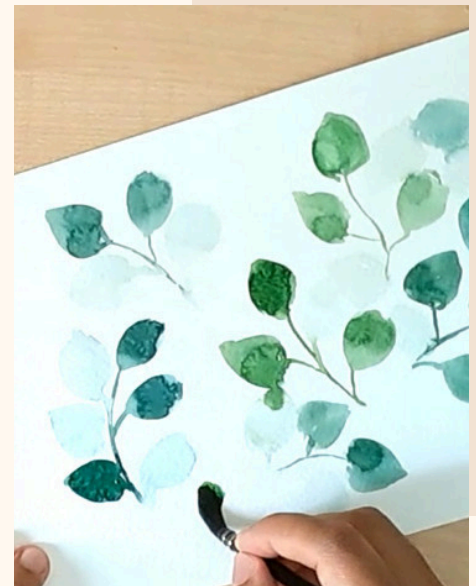
Apprivoiser son matériel

La première clé, qui est la base même avant de commencer à peindre, est de choisir un **matériel de qualité**, et surtout de l'apprivoiser.

Le matériel a une importance cruciale dans la réussite de son aquarelle. Parfois, on a toutes les bases, toutes les techniques, mais un seul papier de mauvaise qualité ou un pinceau non adapté **peut nous faire échouer**.

Alors, avant de vous lancer, je vous conseille de bien choisir votre matériel et de prendre le temps de l'apprivoiser.

Pas besoin de vous ruiner : un ou deux pinceaux, quelques couleurs et surtout du papier de bonne qualité.

Il est essentiel d'être à l'aise avec son matériel pour pouvoir s'exercer en toute liberté.

LE MATÉRIEL IDÉAL POUR DÉBUTER

Voici quelques conseils pour bien choisir votre matériel.

Commencez avec peu de matériel. Avec la pratique, vous saurez quels sont les outils qui vous conviennent le plus.

01

LE PAPIER

Pour le papier, choisissez un bloc ou une grande feuille que vous pourrez découper aux dimensions souhaitées. Prenez du papier spécial aquarelle, avec un grammage de minimum **300g/m², en grain fin.**

Je conseille au départ le papier en cellulose, pour la simple raison qu'on a besoin de s'entraîner sur une grande quantité de papier à moindre coût. En revanche, une fois que vous aurez pris de l'assurance, et si vous peignez avec beaucoup d'eau, vous aurez certainement envie de tester le **papier 100% coton.** qui vous permettra de travailler plus longtemps sur humide et surtout d'avoir des couleurs bien plus éclatantes.

Voici quelques pistes pour vous aider à choisir votre papier :

<https://carnetsdaquarelle.com/choisir-papier-aquarelle/>

02

LES PINCEAUX

Pour les pinceaux, choisissez **1 ou 2 pinceaux ronds**, adaptés à l'aquarelle et de tailles différentes.

Pour ma part, je ne me suis longtemps servie que de deux pinceaux ronds, **un de taille moyenne et un fin pour les détails**.

Exercez-vous à faire des traits de toutes sortes, de longueurs et d'épaisseurs différentes. Vous verrez qu'on peut réaliser des feuillages simplement avec la forme de son pinceau, tout comme on peut s'amuser à créer des textures selon la position du pinceau.

03

L'AQUARELLE

Et enfin pour la peinture, j'ai commencé avec de l'aquarelle fine, qui convient très bien pour débiter et s'entraîner. Vous pourrez ensuite commencer à acquérir quelques couleurs d'**aquarelle extra-fine**, qui est bien plus onctueuse et lumineuse.

Voici quelques conseils pour vous aider à y voir plus clair :

<https://carnetsdaquarelle.com/aquarelle-fine-ou-extra-fine/>

CLÉ #2

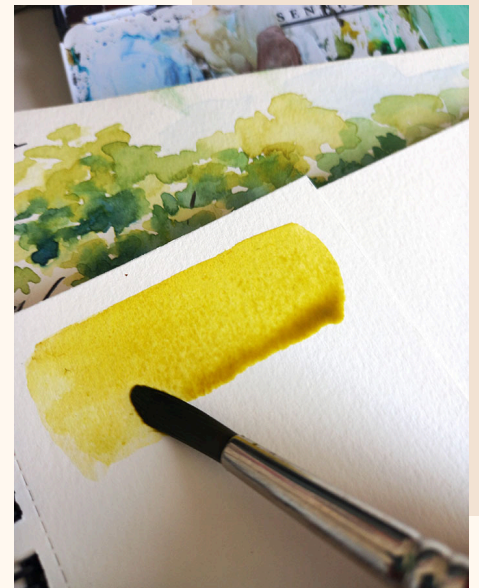
Apprendre à doser l'eau

L'eau est à la base même de l'aquarelle. Tant qu'on ne comprend pas le rôle qu'elle joue et comment bien la doser, on ne peut pas réussir une aquarelle.

Et d'ailleurs, quand on débute, on a souvent tendance à utiliser l'aquarelle comme on utiliserait de la gouache, c'est à dire avec la même quantité d'eau à chaque fois.

Or, c'est ce qui conduit souvent à un résultat fade et terne, voire uniforme, sans aucune notion de profondeur.

L'eau joue un rôle à deux endroits :

Doser l'eau est la compétence essentielle à acquérir à l'aquarelle

01

SUR LE PAPIER

On aura alors des résultats différents en fonction de l'humidité du support.

En effet, il existe trois principales techniques qui jouent avec l'humidité du papier et du pinceau : **humide sur humide** (papier et pinceaux humides), **humide sur sec** (pinceau humide sur papier sec) ou encore **sec sur sec**.

02

SUR LA PALETTE

On aura alors différentes **intensités de couleur**. En fait, plus les pigments sont dilués avec de l'eau, plus la couleur sera claire. Et à l'inverse, moins ils sont dilués et plus la couleur sera foncée. On peut jouer avec les différentes intensités de couleur pour **contraster son aquarelle** et avoir un résultat beaucoup plus intéressant.

Pour bien appréhender le dosage de l'eau, je vous invite à faire l'exercice suivant. Il vous permettra de tester les différentes valeurs de vos couleurs.

CRÉER UN NUANCIER DE VALEURS

Comprendre les différentes valeurs d'une couleur

A l'aquarelle, contrairement à la gouache, on utilise de l'eau pour **éclaircir une couleur**.

Cet exercice vous permettra de vous familiariser avec vos couleurs et de comprendre le dosage de l'eau.

Commencez par préparer des petites fiches pour vos nuanciers. Vous pouvez récupérer des chutes de papier.

Prélevez la couleur en ajoutant le très peu d'eau. Vous aurez la valeur la plus foncée. Puis ajoutez un peu d'eau pour éclaircir la couleur. Continuez jusqu'à obtenir 4 ou 5 nuances différentes, du plus foncé au plus clair.

CLÉ #3

Bien choisir ses couleurs

Le choix des couleurs paraît difficile au départ, surtout si on a tendance à regarder des tutos sur le net ;) En effet, on aimerait avoir le même résultat, et pour cela on est persuadé qu'il nous faut exactement la même variété de couleur que celle utilisée dans le tuto.

Or, je vous rassure, ce n'est pas le cas. On peut très bien réaliser de belles aquarelles avec une toute petite palette de quelques couleurs.

D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande au départ.

Rien ne sert de se ruiner pour avoir LA palette complète. Je me suis moi-même retrouvée avec des couleurs très utilisées par d'autres, mais que je n'utilise pas plus que ça.

Préférez avoir peu de couleurs, que vous maîtrisez plutôt que beaucoup de couleurs qui vont vous éparpiller et vous compliquer la tâche.

Ce qu'il faut, c'est tester ses couleurs, les mélanger entre elles, augmenter ou diminuer leur intensité, bref les apprivoiser (encore une fois!).

Pour cela, un exercice très simple et relaxant est de réaliser sa propre roue chromatique avec trois couleurs primaires. Cet exercice vous permettra de comprendre le mélange des couleurs et surtout de vous familiariser avec les vôtres.

A force de tester, on découvre de magnifiques couleurs, qui se trouvaient pourtant bien là dès le départ !

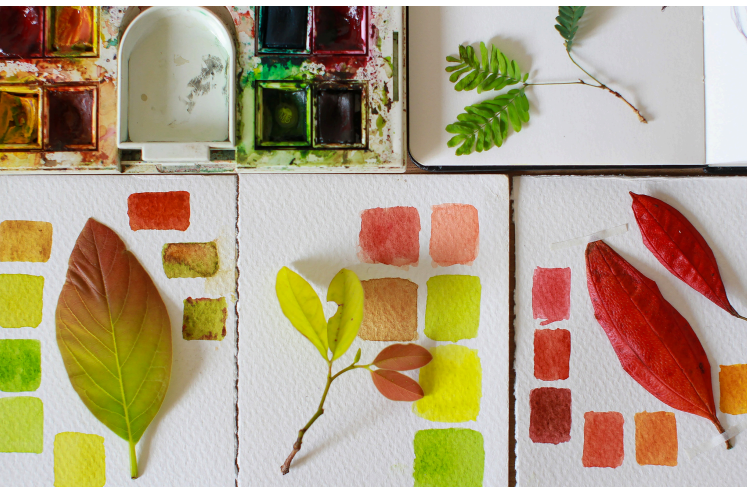

Pour réaliser une roue chromatique, vous pouvez suivre le pas à pas ici :

<https://carnetsdaquarelle.com/creer-sa-palette-de-couleurs-aquarelles/>

TROUVER SA palette

Au fil de votre pratique de l'aquarelle, vous constaterez qu'il y a des couleurs que vous préférez, d'autres que vous utilisez plus souvent, d'autres encore que vous aimeriez tester. Et vous établirez au fur et à mesure votre palette à vous.

La seconde étape est de choisir ses couleurs avant de se lancer dans une peinture.

Pour avoir un ensemble cohérent et harmonieux, il faut en effet comprendre le choix des couleurs. Cette roue chromatique que vous aurez peinte avec vos couleurs, vous aidera ainsi à choisir les bonnes couleurs.

Il existe, dans l'art en général, des méthodes établies pour créer un ensemble harmonieux, grâce à un choix spécifique de couleurs. Vous pouvez voir par exemple sur cet article comment créer une harmonie de couleurs :

<https://carnetsdaquarelle.com/bien-choisir-ses-couleurs-pour-une-composition-harmonieuse/>

CLÉ #4

Créer du relief

Pour créer du relief sur vos peintures et les rendre plus intéressantes, il faut comprendre comment fonctionnent les **jeux d'ombre et de lumière**.

En effet, les objets ou personnages que l'on peint sont rarement d'une même **intensité**. Une partie sera souvent plus éclairée, tandis que l'autre sera plus sombre. Comment déterminer alors où peindre les zones ombragées et donner ainsi du relief à son aquarelle ?

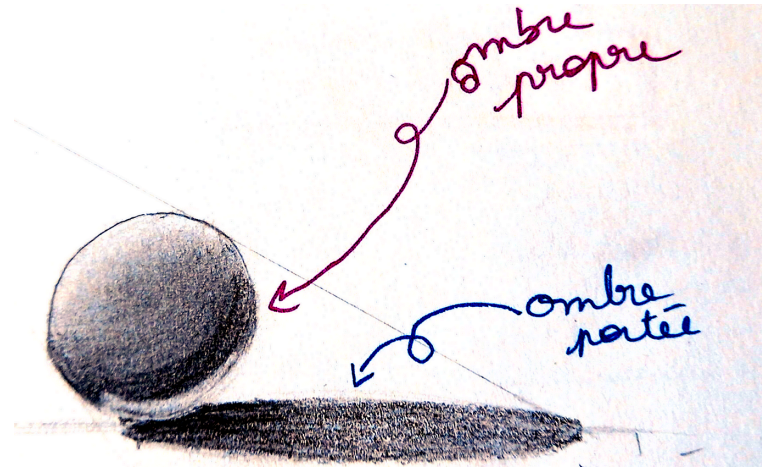
Pour cela, il faut commencer par observer son sujet, et identifier la source de lumière. Ainsi, si l'on est à l'extérieur, ce sera la position du soleil dans le ciel. La **direction de la lumière** nous permettra alors d'identifier les zones ombragées.

Repérez la direction de la lumière pour identifier les zones plus ombragées.

IL EXISTE DEUX TYPES

d'ombre :

01

L'OMBRE PROPRE

se trouve sur le sujet lui-même. Par exemple, sur un tronc d'arbre, on remarquera que la partie exposée au soleil est plus claire, et la partie opposée est plus sombre.

A l'aquarelle, il existe plusieurs techniques utiles pour représenter l'ombre propre. On peut utiliser le **dégradé** : on commence par une couleur claire sur la zone exposée au soleil, et on ajoute des pigments pour arriver à une couleur plus foncée sur la zone ombragée. Le dégradé ainsi obtenu suggérera le volume de l'objet et son exposition au soleil.

On peut également utiliser le **glacis** : superposer de nouvelles couches pour foncer les parties ombragées.

C'est la projection du sujet sur une surface, un mur, le sol, etc. A l'aquarelle, on peut faire une projection du sujet dans des tons proches de la couleur du sujet. La projection doit rester **plus floue** tout en suggérant la proportion, la forme et les couleurs du sujet. Une des techniques, consiste, une fois votre sujet peint, à **tirer rapidement avec son pinceau** légèrement essoré, vers le côté où l'on souhaite projeter l'ombre. Bon d'accord, dit comme ça cela paraît un peu compliqué. Mais en réalité c'est simplement un trait rapide, avec le même pinceau.

CLÉ #5

Anticiper les blancs

Gérer les blancs est une règle fondamentale à l'aquarelle. Et pour cause : le blanc n'existe tout simplement pas !

Pour créer cette couleur, ou plutôt cette absence de couleur, il faut absolument **anticiper**. Si on se lance tête baissée, à moins d'être un artiste confirmé et expérimenté, on se retrouvera très vite face à une impasse. Et impossible alors de retourner en arrière.

En réalité, il est fondamental d'anticiper son aquarelle pour deux raisons principales :

- pouvoir positionner les éléments correctement et réaliser une composition **harmonieuse**, ce que l'on verra un peu plus bas
- et **anticiper les zones plus claires** et les blancs.

Le blanc n'existe pas à l'aquarelle. C'est le blanc du papier qu'il faudra "réserver".

LES TECHNIQUES

POUR FAIRE DU

blanc !

Pour gérer les blancs, il existe plusieurs techniques :

01

LE CONTOUR

Cette technique consiste à contourner l'élément et à peindre tout autour, pour le mettre en valeur et révéler sa "blancheur".

02

LE RETRAIT

Il s'agit de retirer de la peinture encore humide, soit avec un pinceau propre, soit avec un chiffon. Cela ne fonctionne que si la peinture est encore bien humide. J'utilise régulièrement cette technique pour dégager des nuages blancs sur un ciel bleu entièrement peint.

03

LES TECHNIQUES DE RÉSERVE

On peut utiliser du drawing gum ou liquide de masquage pour préserver les zones à garder blanches. Il s'agit d'une sorte de pâte liquide que l'on applique au pinceau sur les zones concernées. Une fois la peinture terminée et complètement sèche, on pourra retirer le drawing gum pour révéler le blanc du papier.

04

LA CIRE

On peut également froter avec une bougie sur les endroits à réserver. La cire agira comme le liquide de masquage, mais il est difficile de la voir avant de peindre. Et surtout, impossible de peindre par dessus par la suite...

QUE FAIRE SI ON A OUBLIÉ D'ANTICIPER ?

Pas de panique ! Si vous avez oublié de réserver des zones blanches, vous pouvez toujours vous rattraper avec ces techniques (à condition que ces zones ne soient pas trop importantes)

Utiliser de la gouache ou de l'acrylique

La gouache a un pouvoir plus couvrant que l'aquarelle. Vous pouvez ajouter un peu de gouache blanche ou d'acrylique. Très utile par exemple pour peindre de la neige. Certains feutres acryliques, type Posca, permettent de dessiner par dessus l'aquarelle.

Gratter la peinture

Si la peinture est semi humide, vous pouvez gratter avec le dos de votre pinceau pour révéler des zones blanches.

Si elle est complètement sèche, vous pouvez gratter légèrement avec un cutter (à utiliser avec beaucoup de précaution tout de même !)

CLÉ #6

Créer une composition harmonieuse

Même si on n'est pas très à l'aise avec le dessin, il est important de connaître quelques règles très simples qui permettront d'harmoniser sa composition et de lui apporter de la profondeur.

Au delà du choix des couleurs, que l'on a vu précédemment, on peut réfléchir au **cadrage** de sa composition. Celui-ci sera différent en fonction de notre position (assise ou debout) et notre angle de vue. Il suffit parfois de changer de position, pour trouver un cadrage plus attractif.

De même, il est plus intéressant de pouvoir distinguer **plusieurs plans** : un arrière plan, un second plan et un premier plan. Cette distinction permettra de créer un effet de profondeur et donnera du relief à l'ensemble.

Les différents plans donnent du relief à la composition.

On peut également respecter quelques règles très simples, qui aideront à créer une harmonie visuelle :

01

LA RÈGLE DES TIERS

La règle des tiers est souvent utilisée pour décomposer une peinture ou un paysage : un tiers pour le ciel / deux tiers pour l'océan par exemple ;

01

PAS DE SYMÉTRIE

On va éviter d'avoir un ensemble trop symétrique, comme par exemple une maison au fond d'une rue parfaitement symétrique. Il n'y a pas de réel intérêt à ce genre de composition (sauf si c'est l'effet souhaité)

03

PAS DE PAIR

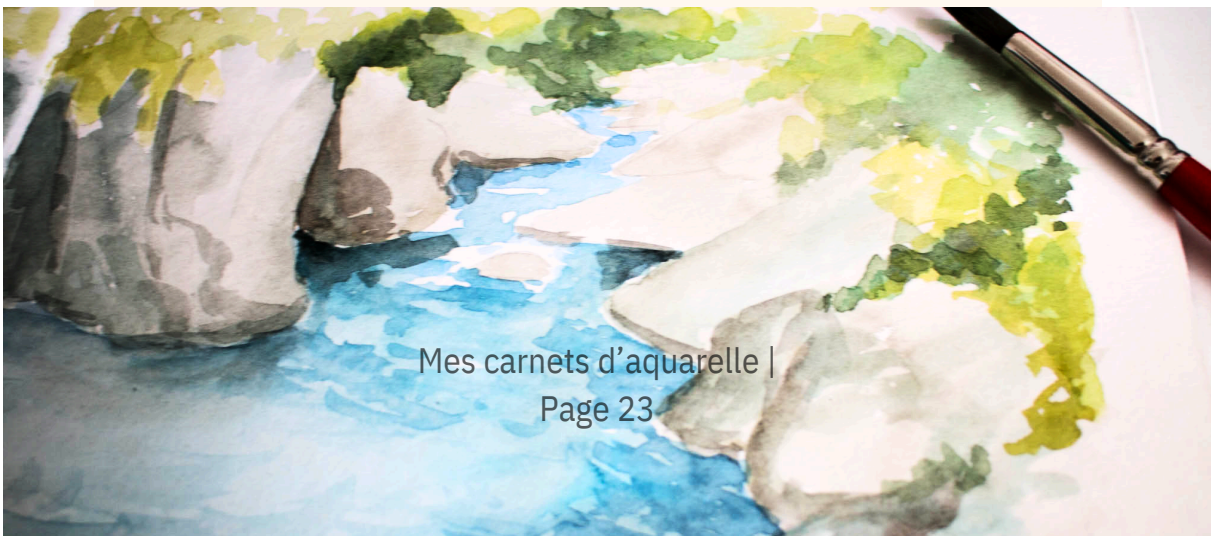
De manière générale, on va éviter les pairs. On préférera avoir 3 arbres plutôt que 2 par exemple ; ou une fleur à 5 pétales plutôt que 4.

04

LA PERSPECTIVE

Pour peindre une composition harmonieuse, il est essentiel de maîtriser les bases très simples de la perspective, qui donneront cette illusion de profondeur que j'aborde juste après ;)

Si vous n'êtes pas à l'aise avec un dessin, il est préférable d'éviter la perspective plutôt que de la rater ! Dans ce cas, peignez un paysage ou une maison de face, plutôt que vue de côté.

CLÉ #7

Créer de la profondeur

Avez-vous déjà eu l'impression « d'entrer » dans une peinture où un tableau ?

Pourtant il n'y a rien de magique, pas d'effets spéciaux ni de matériaux en relief. L'artiste a su créer une illusion de profondeur pour nous faire entrer dans son univers.

Rien de magique en effet, simplement quelques notions de perspective qui feront toute la différence !

Alors oui, la perspective peut faire peur. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'en connaître tous les fondements. Quelques astuces permettront de suggérer la profondeur de votre aquarelle.

Comprendre la perspective pour orienter le regard et "entrer" dans une composition.

LA PERSPECTIVE AGIT DE DEUX MANIÈRES

La perspective atmosphérique, qui joue sur l'intensité et le choix des couleurs, et la perspective linéaire, qui permet d'orienter le regard vers un point de fuite. Voici quelques règles faciles à retenir :

Plus c'est loin et plus c'est clair

Il faut garder à l'esprit que tout ce qui est à **l'arrière plan sera plus clair.**

Et tout ce qui est au premier plan sera plus pigmenté. C'est pourquoi, on commencera en général par peindre l'arrière plan, le ciel, les montagnes, dans des tons plutôt clairs. Avant de passer au premier plan, qui pourra ainsi se superposer. Si on commence par des tons trop foncés sur l'arrière plan, on aura beaucoup de mal à distinguer les différents plans.

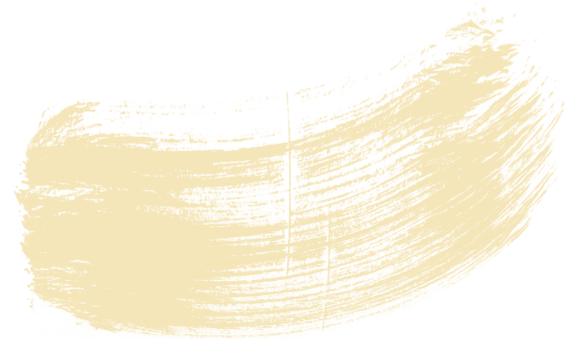
Plus c'est loin, moins il y a de détails.

L'arrière plan ne doit pas demander de passer trop de temps. On réserve les détails pour le premier plan, qu'on peindra en dernier. C'est cette différence de pigments et de détails qui permettra de renforcer l'impression de profondeur sur son paysage à l'aquarelle.

Horizon et point de fuite

Ce sont les éléments qui permettront d'orienter le regard. Je ne rentre pas ici dans les détails, puisque j'en ai fait un article plus détaillé par ici :

<https://carnetsdaquarelle.com/perspective-aquarelle-facile/>

ET APRÈS ?

Un moment pour soi

Vous avez aimé ce guide et souhaitez approfondir ces notions ?

Vous pouvez nous rejoindre dans l'un des cours en ligne que je propose.

Ma méthode : vous accompagner pour lâcher prise, retrouver du plaisir dans votre pratique, acquérir des gestes plus spontanés et confiants, et surtout, infuser de l'émotion dans chacune de vos créations.

Car au delà d'un simple passe temps, je reste convaincue que l'aquarelle nous fait du bien !

Que vous soyez pris dans le tourbillon du quotidien ou que vous ayez l'impression de stagner, l'aquarelle vous offre cet instant de calme et de sérénité, un moment suspendu dans le temps, rien qu'à vous.

S'offrir un moment de
calme, pour se
ressourcer loin du
tumulte du quotidien.

01

LES BASES DE L'AQUARELLE

Ce cours est essentiel pour tous ceux qui débutent l'aquarelle. Vous y découvrirez les bases fondamentales : les gestes, les couleurs et les techniques. Le trio gagnant pour comprendre les secrets de l'aquarelle et créer vos propres œuvres avec confiance et simplicité.

[Découvrir ce cours](#)

02

DOUCEURS D'AQUARELLE

Une autre manière d'aborder l'aquarelle pour les grands débutants. On explore le thème des fleurs pour se familiariser avec les gestes et les techniques de l'aquarelle.

Plus de 5h30 de contenu, avec 5 démos aussi captivantes qu'inspirantes ! Et des fleurs plein la tête ;)

[Découvrir ce cours](#)

Vous avez déjà appris à doser l'eau et à peindre ? Ce cours vous permet d'aller plus loin en explorant des techniques avancées pour créer des paysages captivants.

Vous découvrirez comment choisir vos palettes de couleurs en fonction de l'émotion à transmettre, maîtriser les nuances de gris, utiliser le blanc de façon créative et structurer vos paysages pour leur donner profondeur et expressivité. Une belle occasion de perfectionner votre pratique tout en plongeant dans l'univers de l'hiver à l'aquarelle.

Découvrir ce cours

Bénéficiez d'une réduction de 30% sur le cours de votre choix, avec le code BIENVENUE30

MERCI

d'être allé au bout de ce guide.

A vous de jouer maintenant !

Pour me contacter :

Instagram : [@_mescarnetsdaquarelle](#)

Email : messages@carnetsdaquarelle.com

Website : www.carnetsdaquarelle.com

A BIENTÔT !