

A watercolor painting of several flowers, likely poppies, with white and light pink petals and prominent red stamens. The background is a mix of soft greens and greys, suggesting foliage and shadows. The style is soft and painterly.

Aquarelle

science et art

Mathilde
ARRAGON

Mathilde Arragon

Mathilde Arragon a hérité de son arrière-grand-mère Mathilde, la passion de la peinture, de son grand-père le goût des sciences, de sa grand-mère l'art d'enseigner. Elle grandit dans une ambiance chaleureuse, artistique et scientifique, créée par ses parents. A 18 ans elle se destine au professorat de physique et chimie, fréquente les Beaux-arts de Grenoble autant que l'Université Joseph Fourier. Elle enchaîne les séances de modèle-vivant avec les travaux pratiques scientifiques. A 24 ans, nommée professeur en Lorraine, elle côtoie, entre deux paquets de copies, les artistes locaux et découvre les joies de l'aquarelle. A nouveau mutée sur Grenoble, elle suivra pendant 25 ans les cours du soir des Beaux-arts. Son grand maître et ami, Claude Favard Bonnot, saura l'encourager et lui donner confiance, tout en lui transmettant des techniques d'aquarelle approfondies. Retraitée de l'éducation nationale, elle décide de se consacrer exclusivement à l'enseignement de cet art ainsi qu'à la recherche artistique.

Depuis 1993, le Trièves est sa terre d'adoption. Elle parle fort bien de ce pays : « C'est une région ouverte, sauvage, riche et variée qui comble mes yeux d'artiste, où je me sens chez moi et en harmonie. J'aime peindre ses paysages nimbés de lumière, ses brumes ou ses champs de blé brûlés au soleil. Les saisons alternent, tout change mais l'inspiration ne tarit pas ». Elle expose dans cette région afin de partager sa passion avec ses amis. Elle enseigne l'aquarelle depuis 20 ans au sein d'une association grenobloise.

En 2016 elle est lauréate du concours trimestriel du magazine l'Art de l'Aquarelle (N°29) avec "Toits de mon village sous la neige".

Remerciements

A mon époux qui m'a construit et aménagé un magnifique atelier

A mes élèves qui me soutiennent dans cette aventure

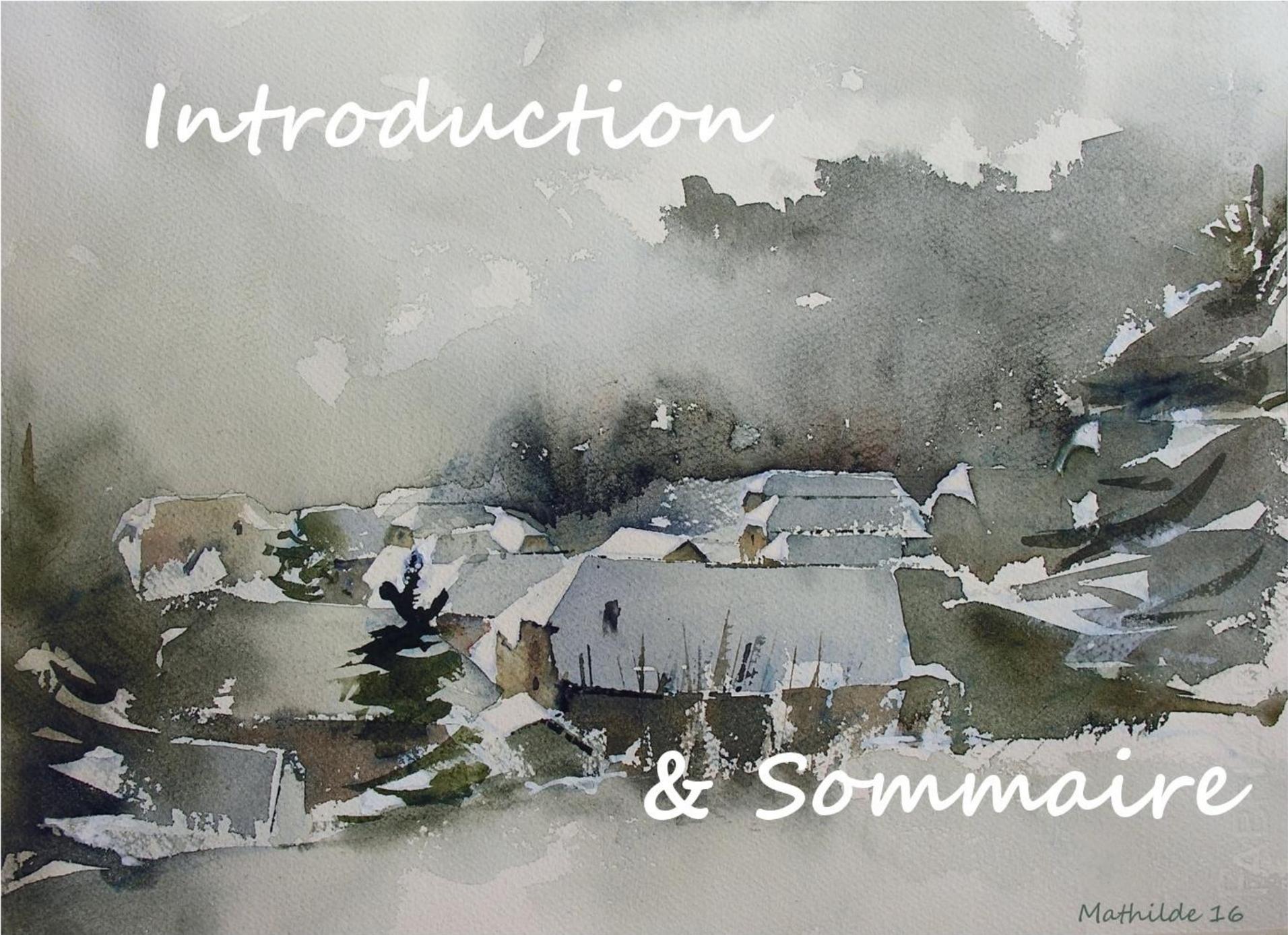
A mes ancêtres et maîtres qui m'ont donné le goût des sciences et des arts

A mon fils Benjamin pour ses relectures et son soutien.

A Jean Louis Morelle qui a révolutionné ma pratique avec son triangle des couleurs.

A Lionel Riondet pour ses textes colorés

A watercolor illustration of a snowy village scene. The scene features several houses with snow-covered roofs and walls, interspersed with evergreen trees. The background is a soft, hazy grey, suggesting a misty or overcast day. The overall style is soft and painterly.

Introduction

& Sommaire

Mathilde 16

Pour qui, pourquoi, comment ?

Quel aquarelliste ayant une belle image en tête, n'a jamais saisi le pinceau pour être rapidement consterné par le résultat sur le papier ? L'aquarelle qui nous fait rêver, libre, jaillissante, claire... s'appuie en réalité sur beaucoup de connaissances scientifiques. Les problèmes récurrents, complexes, de choix et de mélanges de couleurs ainsi que d'interaction papier-aquarelle sont une véritable entrave à la créativité. Ce livre reprend les bases qui seront utiles aux débutants. Les amateurs confirmés pourront confronter leurs acquis, éventuellement les consolider en trouvant réponses à certaines questions qu'ils se posent. Les parties théoriques sont détaillées afin que chaque artiste puisse, en comprenant leurs enjeux, peindre de manière plus spontanée. Les parties pratiques s'appuient sur les bases. Sans nier l'importance de l'intuition qui fonctionne avec notre "cerveau droit", ne négligeons pas notre "cerveau gauche" qui permet l'analyse rationnelle des situations. La communication entre ces deux cerveaux est souhaitable pour une pratique enrichissante de l'aquarelle.

Bien sur aucun livre ne remplace la démonstration qui stimule l'aquarelliste spectateur. Raconter, sur quelques pages, une démonstration perd en efficacité. Cependant, les gestes, les choix et les commentaires s'enchaînant très vite, le spectateur a tendance à en oublier beaucoup et apprécie alors les commentaires écrits. Ce livre est tout particulièrement dédié à mes élèves qui seront ravis, je l'espère, de retrouver de manière structurée tout ce que je leur raconte pêle-mêle au cours de mes démonstrations.

Tout au long de ce livre, j'en citerai d'autres, spécialisés dans certaines notions que je ne ferai alors qu'évoquer, ne voulant pas reprendre à mon compte ce que d'autres ont étudié et transmis. En annexe, le lecteur trouvera la bibliographie de ces livres. Leurs contenus retracent l'exploration personnelle d'aquarellistes chevronnés qui ont pris le temps de coucher leurs expériences sur le papier, dans le détail et avec précision. Ce sont des livres techniques, mais pas seulement, où chaque auteur développe, selon sa sensibilité, une approche de l'aquarelle. J'ai lu et relu ces livres dont les parties techniques ont nourri ma pratique et les exemples m'ont donné des buts à atteindre. La diversité des approches de cet art si difficile confirme aussi sa richesse.

3 **Introduction et Sommaire**

Chapitre 1 : Lumière et matières

triangle des couleurs – arc en ciel – saturation – couleurs primaires – les complémentaires – luminance – noir et blanc – valeurs – éclaircir – assombrir – dé-saturer – couleurs rompues/ rabattues/ lavées de blanc – fonctionnement de l'œil – synthèse additive/ soustractive – couleurs chaudes/froides – RVB – TSL– infographie — FAQ –

Chapitre 2 : L'art des mélanges

prévision du résultat d'un mélange avec le triangle des couleurs – mélange de deux/trois couleurs – les verts – les bruns – peindre avec les primaires – quadrichromie – FAQ –

Chapitre 3 : Choisir sa palette

informations sur les pigments – mélange de pigments dans l'aquarelle industrielle – tube ou godet ? – cher ou bon marché ? – organisation de sa palette – choix pour une palette – Color Index – noms d'usages des aquarelles – confusion sur les noms – FAQ –

Chapitre 4 : Influence des pigments sur le résultat

transparence – opacité – pouvoir colorant – pouvoir teintant – interaction pigment-papier – liant – taille du pigment – glacis – retraits – granulation – carnet de couleurs – FAQ –

Chapitre 5 : Pas à pas

la composition – étude de couleur – croquis préparatoires – papier mouillé à cœur – tremper le papier – dilatation /gondolement du papier – peindre les valeurs sombres en premier – nourrir la tache – fusion – déplacement de l'eau sur le papier – négatif – évanescence – FAQ –

Chapitre 6 : Du réalisme à l'abstraction

faire des choix – sources d'inspiration – l'art de la composition – les croquis préparatoires – outils personnels – authenticité – FAQ –

Chapitre 7 : Quelques trucs et astuces

spatules – cartes rigides – peindre en négatif – solutions pour préserver /retrouver les blancs – chemin d'eau – FAQ –

109 **Bibliographie**

Aquarelle

science et art

L'abondance des articles "Beaux-Arts" mise à la disposition de tous offre de nombreuses possibilités pour la création. Cependant, elle promet de beaux casse-têtes pour l'amateur. Ce livre guidera le lecteur dans ses choix de couleur et de techniques de réalisations en lui donnant des bases rationnelles qui lui éviteront de nombreuses déceptions et l'emmèneront doucement vers autonomie et authenticité.

