Flower Power

Les fiches pas à pas
des ateliers fleuris

par Charlotte Parot

Je me présente

Je m'appelle Charlotte, j'ai commencé l'aquarelle en 2018 en autodidacte. Deux ans plus tard, j'ouvre un compte Instagram dans le but de partager quelques unes de mes aquarelles et pouvoir entrer en contact avec cette belle communauté d'artistes présente sur ce réseau. Je me suis vite vue partager des conseils et publier des tutos pour peindre une pivoine ou un eucalyptus, ce qui m'a passionné !

En Octobre 2020, j'anime mon premier atelier d'aquarelle « **boule fleurie** » en Haute Savoie, où j'habite. Puis j'ai proposé ces mêmes ateliers en ligne pour que nous puissions peindre ensemble, peu importe où l'on se trouve dans le monde.

L'été 2021, je pars faire le Tour de France, en van, pour animer l'atelier « **Flower Power** » et venir à votre rencontre. Une expérience si riche professionnellement et surtout humainement !

Aujourd'hui, je crée ce ebook qui regroupe toutes les fiches pas à pas de ces ateliers fleuris. Je les ai retouchées, parfois même complètement refaites, pour que tu puisses te les approprier au mieux.

Charlotte Parot

Me suivre

Site internet - charlotteparot.fr
Instagram - @cha.parot
Mail - bonjour@charlotteparot.fr

Dans ce ebook tu trouveras :

Des fleurs...

J'ai commencé en peignant des fleurs et j'en peins encore énormément aujourd'hui. Il existe tellement de fleurs et de manières de les peindre. Ce sujet est infiniment inspirant !

J'aime peindre les fleurs de façon loose, c'est à dire un peu floue, approximative.
J'aime me détacher de la réalité et peindre avec des couleurs qui me font vibrer.
J'aime libérer mon geste pour des aquarelles expressives.

Bienvenue dans mon univers fleuri et coloré belle âme créative !

Alors qu'au temps de nos parents et de nos grands-parents, l'aquarelle était utilisée comme un moyen de mettre en couleurs ses dessins, aujourd'hui ce n'est plus le cas ! Et tant mieux !

A travers ce ebook, je veux te montrer que tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour t'amuser avec l'aquarelle. Je te propose de peindre des fleurs en les peignant avec seulement quelques coups de pinceaux, en représentant leurs traits principaux et en jouant avec les fusions.

... et du kiff !

Prends ta palette et tes pinceaux et mets-toi dans cette bulle créative qui fait du bien. Celle où tu ne penses à rien d'autre que ce que tu es en train de faire.

Et surtout, je t'invite à être bienveillant avec toi, regarde tes progrès et tes aquarelles comme si tu regardais ceux de ton/ta meilleur.e ami.e. Le véritable bonheur de pratiquer une activité artistique n'est pas tant dans le résultat mais bel et bien dans ce moment que tu t'accordes pour toi. Ce moment où tu lâches prise.

Je t'invite à retrouver ton âme d'enfant, rappelle-toi , quand tu sortais tout ton matériel créatif sur la table et que tu kiffais ! Tu kiffais essayer, t'en mettre plein les mains, peu importe le résultat.

Kiffe le process, profite de cet instant que tu prends rien que pour toi !

Take time and paint

Partage tes créations sur les réseaux en utilisant le hashtag

#TAKETIMEANDPAINTWITHCHA

Je vais voir chacune de vos aquarelles et les repartage à l'occasion !

J'ai hâte de te voir peindre ces fleurs et mettre des touches de couleurs et de bonheur sur la toile !

Photos : Emilie Blanc

Sommaire

Les fleurs : les fiches pas à pas

Fleur loose
Dahlia
Rose
Pivoine
Anémone
Tulipe
Branche fleurie
Gypsophile
Lila
Les détails

Les compo : les fiches pas à pas

Pêle mêle de pivoines
Tulipes en folie
Boule fleurie niveau 1
Boule fleurie niveau 2
Couronne

D'autres inspirations

Méli-mélo
Boule de pivoines
Bouquet

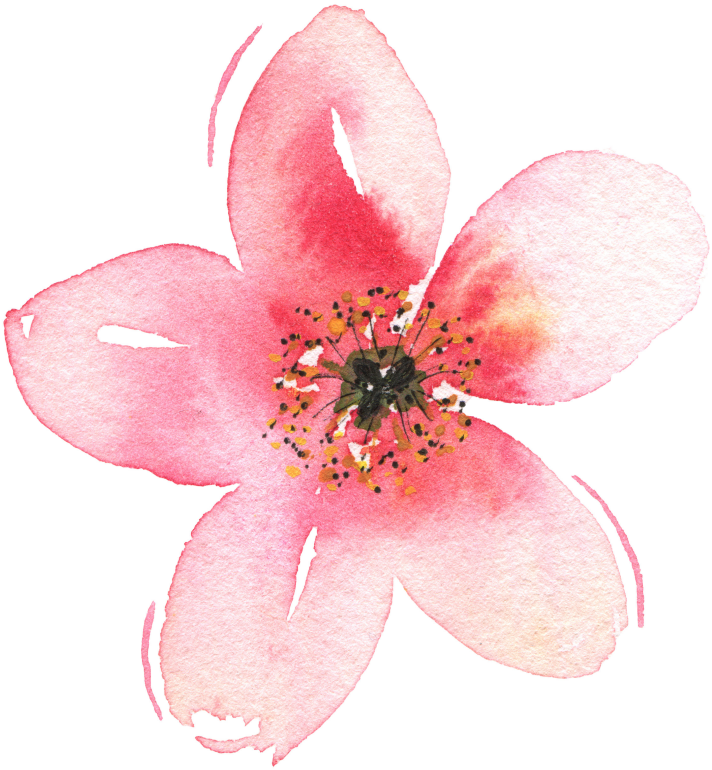
Vos aquarelles

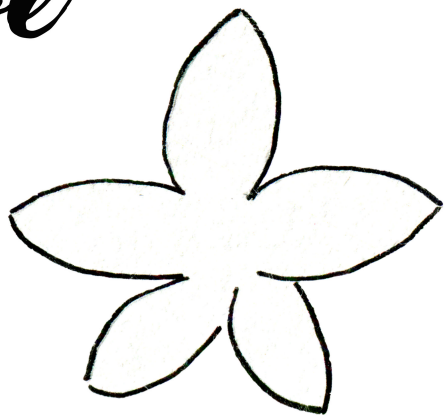
Les couleurs

Les fleurs

Les fiches pas à pas

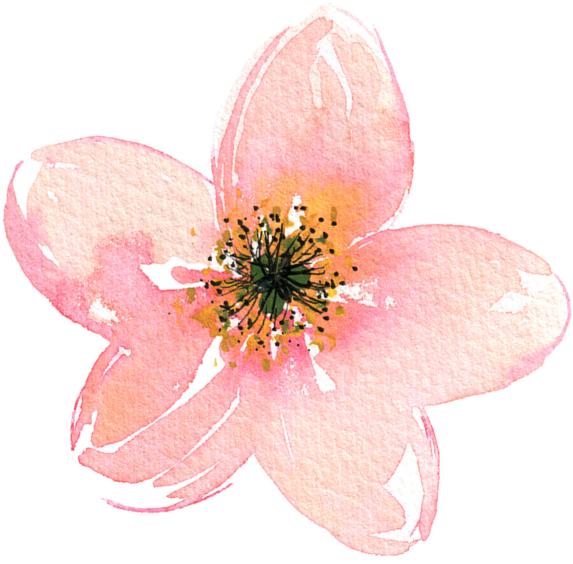
Fleur loose

Cette fleur fait partie de celles que je peins tout le temps. A la base je me suis inspirée de l'anémone du japon. J'ai expérimenté plusieurs techniques pour la peindre de façon loose. La première technique consiste à dessiner son contour pour ensuite la remplir. Alors que la deuxième est plus free style puisque les pétales sont peint en 2 (ou 3) coups de pinceaux.

Je te conseille d'essayer les deux techniques et de voir celle qui te convient le mieux.

Fleur loose , technique 1

Je dessine les coutours avec la pointe de mon pinceau et un jus très clair. Ainsi, mes contours ne se verront pas.

Je remplis chacun des pétales en deux trois coups de pinceau. Je pars de la pointe pour arriver au coeur de la fleur que je laisse vide pour aérer le tout. Je ne cherche pas à colorier, au contraire, s'il reste du blanc, c'est encore mieux.

Tant que c'est encore humide, je tamponne avec un jus concentré de rose puis de jaune au coeur de la fleur. Je laisse les fusions se faire.

Pour donner du mouvement à la fleur, je trace quelques traits qui entourent certains pétales.

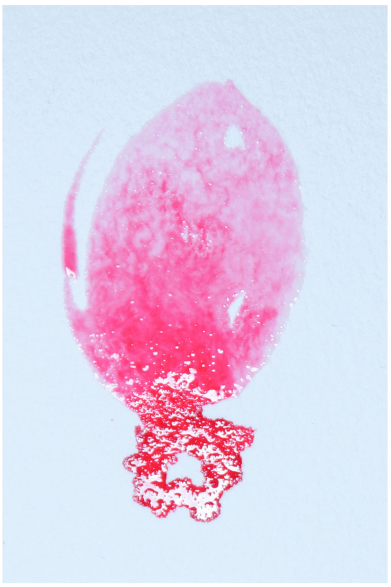
Une fois que le tout est sec, je peins et dessine le coeur de la fleur avec les étamines et le pistil. Je t'explique plus en détails cette étape à la page «fleur loose, les finitions».

Fleur loose, technique 2

Je tapote avec un jus très concentré pour représenter le coeur. Ce point de départ doit être bombé en eau et en pigments.

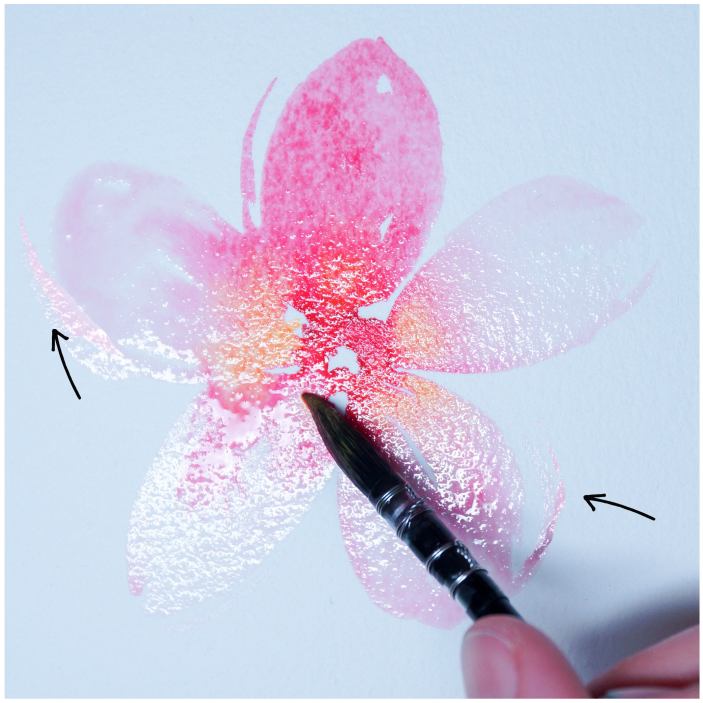

Pour peindre un pétale j'utilise la même technique que pour peindre une feuille. Je peins chaque pétale avec un jus très clair (voire que de l'eau) en deux trois coups de pinceau, jusqu'à avoir la forme qui me convient. Je pense bien à créer un point de contact avec le coeur.

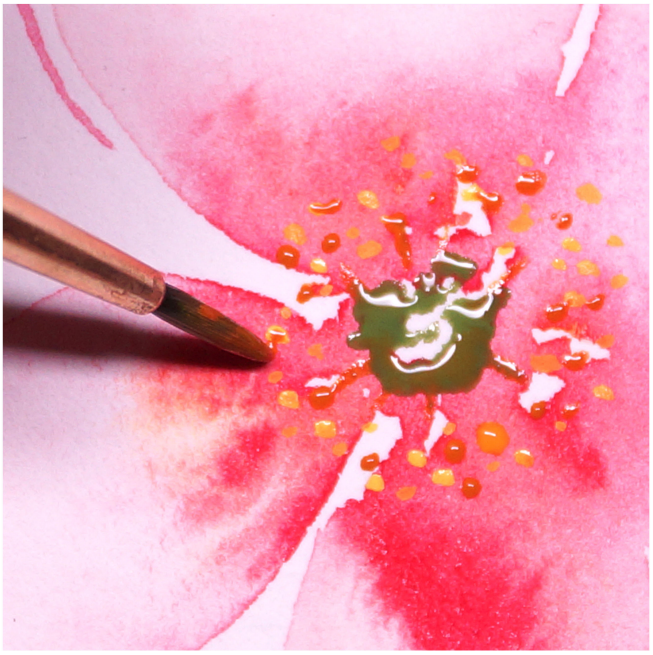

A chaque nouveau pétale, je recharge mon pinceau en eau pour être sûre de travailler dans l'humide.

Pendant que la fleur est encore humide, je tapote le coeur avec une pointe de jaune pour créer des nuances (et même du rose si je trouve que le tout est trop clair). Aussi, pour donner du mouvement à la fleur, je trace quelques traits qui entourent certains pétales.

Fleur loose, les finitions

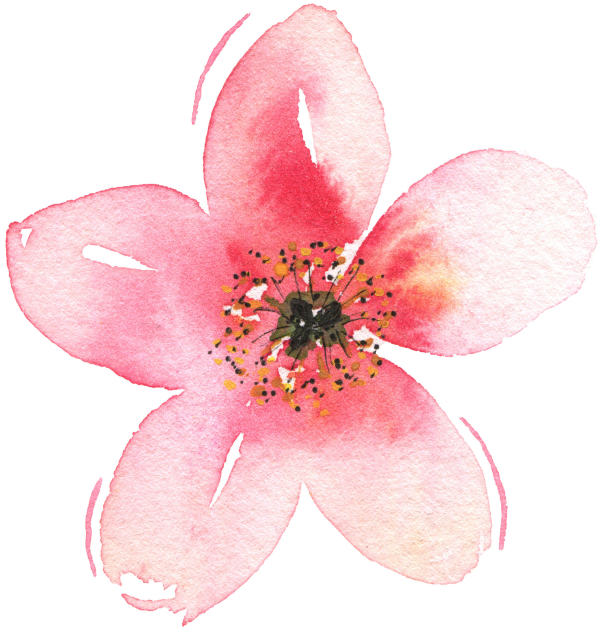

Une fois que le tout est sec, je peins plus en détail le coeur de la fleur avec des traits et des points pour représenter les étamines et le pistil. Une première couche en aquarelle. Puis une deuxième avec un stylo noir, en suivant le croquis.

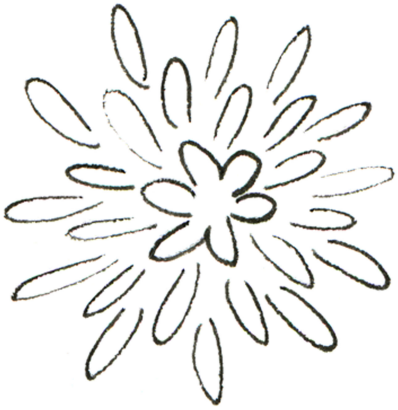
Avec et sans détails au stylo

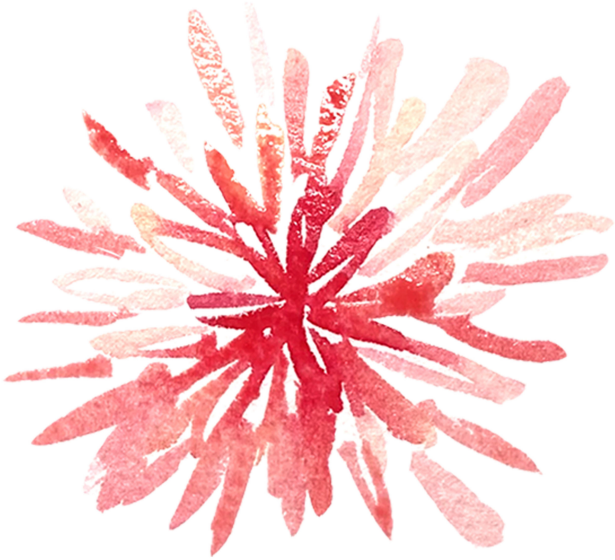

Je te montre ici deux fleurs avec et sans détails au stylo. Tu vois la différence ? Ces traits noirs permettent de faire ressortir les couleurs de la fleur. J'en profite pour te délivrer un conseil : va toujours au bout de ton aquarelle, ajoutes-y des détails, tu pourras être surpris du résultat !

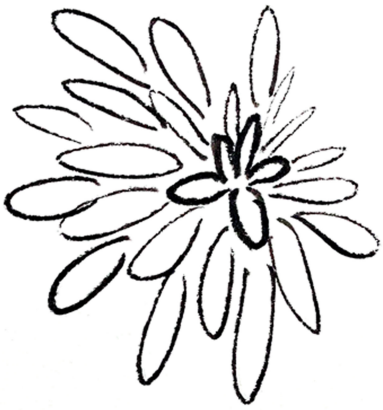
Dahlia

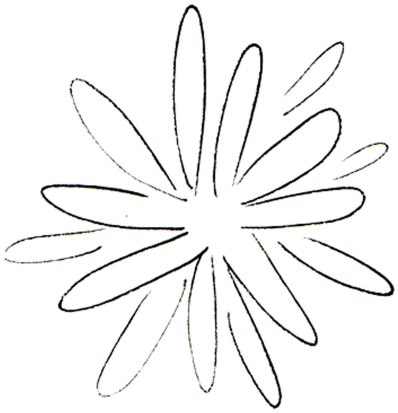
Vue du dessus

Vue de côté

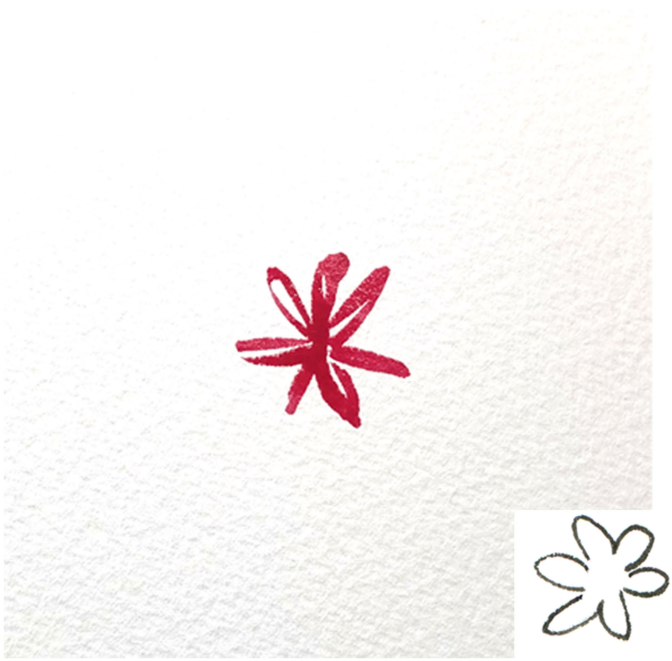

Loose

Les dahlias sont des fleurs très graphiques que l'on va représenter en créant des allers et retours avec son pinceau. Je te propose plusieurs points de vues et techniques. La première permet d'avoir un rendu assez doux alors que la version loose donne un dahlia plus explosif.

Dahlia (vue du dessus)

Je commence par peindre le coeur de ma fleur. Avec un jus concentré je fais des allers et retours en utilisant la pointe de mon pinceau. Certains pétales sont remplis, d'autres vides.

Avec un jus plus clair, je peins la deuxième rangée de pétales. Je fais bien attention à m'arrêter dès lors que je touche les premiers pétales pour ne pas repasser sur le coeur. Un simple contact permet de créer des fusions.

Voici ce que cela donne lorsque j'ai fini la deuxième rangée. Je tapote à quelques endroits avec du jaune pour créer des nuances.

Avec un jus dilué de rose, je peins la dernière rangée de pétales. Si je trouve que le coeur n'est plus assez foncé, j'ajoute de la couleur en tapotant à quelques endroits.

Dahlia (vue de côté)

Avec un jus très concentré, je dessine le coeur de la fleur en faisant des allers et retours avec la pointe de mon pinceau. Les pétales du haut sont plus petits. Je laisse des espaces blancs pour aérer le tout.

Avec un jus plus clair, je peins une deuxième rangée de pétales. Je m'arrête lorsque j'entre en contact avec les premiers. Ceux du haut restent plus petits.

Je peins une troisième rangée de pétales en utilisant le même procédé. En bas de la fleur, je peins beaucoup plus de pétales, ils sont également plus grands.

A force de créer des points de contact, la couleur s'étale sur l'ensemble de la fleur. Il se peut alors que le coeur ne soit plus si foncé. Dans ce cas, je tapote avec une couleur chargée en pigments au niveau du coeur et ailleurs selon mes envies.

Pour donner du relief et du mouvement, je trace quelques traits fins autour de pétales avec la pointe de mon pinceau.

Dahlia (loose)

Je peins la première couche avec un jus très dilué. Je peins chaque pétale avec un aller et retour à partir du centre. Les pétales ne sont pas uniformes, il y en a des petits, des grands. Le secret est de peindre assez rapidement pour un rendu aléatoire. Le geste est souple!
Laisser sécher...

Je peins la deuxième couche, un peu plus petite avec un mélange un peu plus concentré des mêmes couleurs.
Laisser sécher...

Je peins la troisième couche avec un jus très concentré. Cette dernière rangée est plus petite.

Rose

Ce croquis aide à comprendre la composition de cette fleur. Sn coeur est fait de deux petits arcs qui s'emboîtent. Les différentes rangées de pétales sont représentées par des arcs de plus en plus grands et longs.

La rose est faite d'arcs, entraine-toi à en peindre plein. C'est un peu comme peindre des feuilles de façon un peu plus courbée (*cf: pas à pas feuilles*)

Symétrique

Si je suis le croquis de près, ma rose aura un côté assez symétrique comme celui-ci.

Loose

J'aime beaucoup me détacher du croquis pour avoir un résultat beaucoup plus flou. Pour ça, je tourne autour du coeur sans trop réfélchir à l'emplacement de chaque pétale.

Pour arriver à un tel résultat, va voir le défi que je te lance à la fin du pas à pas de la rose !

Rose

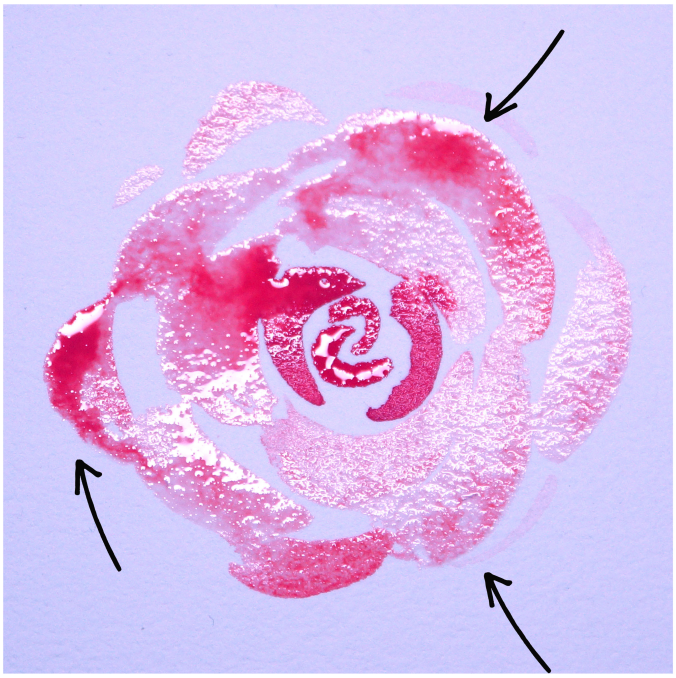
Avec un jus concentré, je peins des petits arcs assez fins pour réprésenter le coeur de la rose.

Pour donner du contraste, je peins des pétales plus clairs. Pour ça, je rince mon pinceau pour avoir un jus plus dilué, voire que de l'eau. Je cherche toujours à avoir des points de contact afin que les pétales se colorent grâce aux fusions.

Je continue de tourner autour en créant toujours des points de contact. Le secret ici est de peindre assez rapidement, ainsi, nos gestes seront plus naturels et la fleur n'en sera que plus authentique.

Si je trouve que certains pétales sont trop clairs, j'ajoute un peu de couleur à certains endroits.

Pour donner une forme bien ronde, je trace quelques traits fins autour de la fleur. J'en trace également à l'intérieur là où il y a des espaces blancs, pour suggérer des pétales cachés.

Have fun !

Je te lance le défi de peindre une rose en moins de 15 secondes ! Si si ! Lorsque l'on peint vite, cela nous force à ne pas trop réfléchir, le mouvement se libère et devient de plus en plus naturel. Cela donne un effet loose garanti !

Amuse-toi à remplir des feuilles de roses. Tu verras, aucune ne se ressemblera, c'est ce qui va rendre tes compositions uniques et authentiques. Et ça vaut pour toutes les fleurs ;)

Pivoine

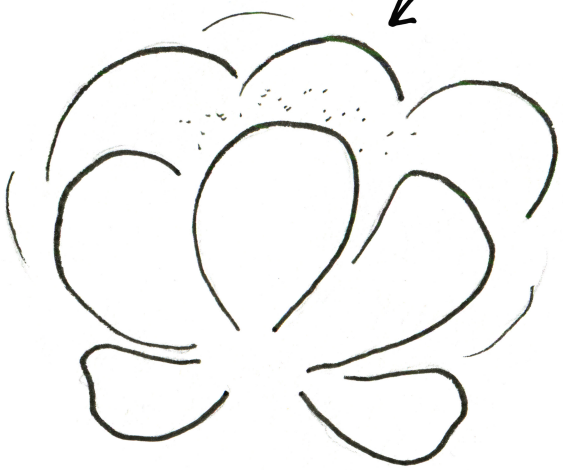

Le croquis

La pivoine, cette fleur si majestueuse, si volumineuse, si aérienne qui se suffit à elle-même. C'est avec cette fleur que j'ai commencé à me faire connaitre, en partageant quelques tutos pour la peindre. Je te mets ici son croquis qui t'aidera grandement.

Pivoine

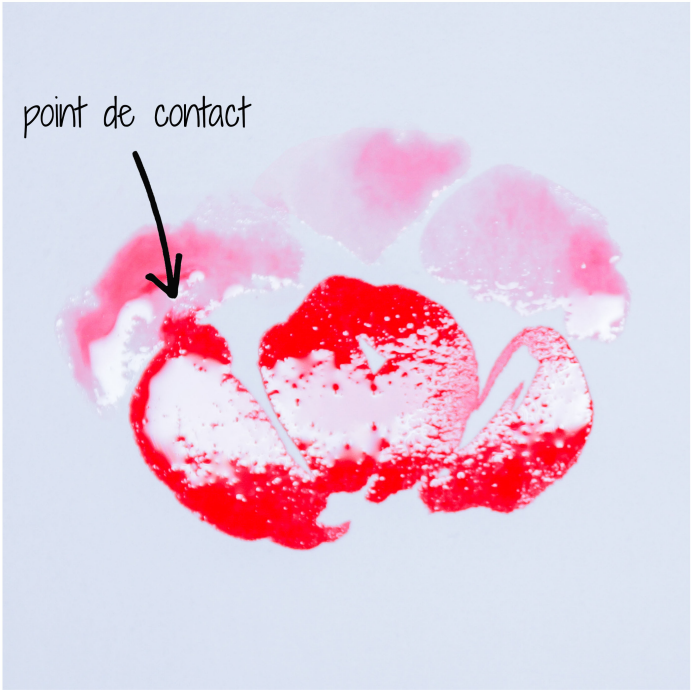
Je commence par peindre le pétale central avec un jus chargé en pigments. Tu remarques que ma feuille brille, c'est pour te montrer à quel point chaque pétale doit être bombé en eau.

Je peins d'autres pétales des deux cotés en laissant un léger espace entre chaque. Ces derniers ne dépassent pas le pétale central en hauteur.

Je peins les pétales supérieurs avec un jus très clair. Plus leur forme est approximative plus l'effet sera loose.

Je laisse toujours un espace blanc entre chaque pétale. J'en retouche certains et crée quelques points de contact pour relier les pétales du haut et du bas.

Pour donner du volume je peins quelques autres pétales à la base. Quelques coups de pinceau suffisent, je ne cherche pas à avoir une forme précise.

Je tapote avec la pointe de mon pinceau pour créer des pointillés qui font référence aux étamines au coeur de la fleur.

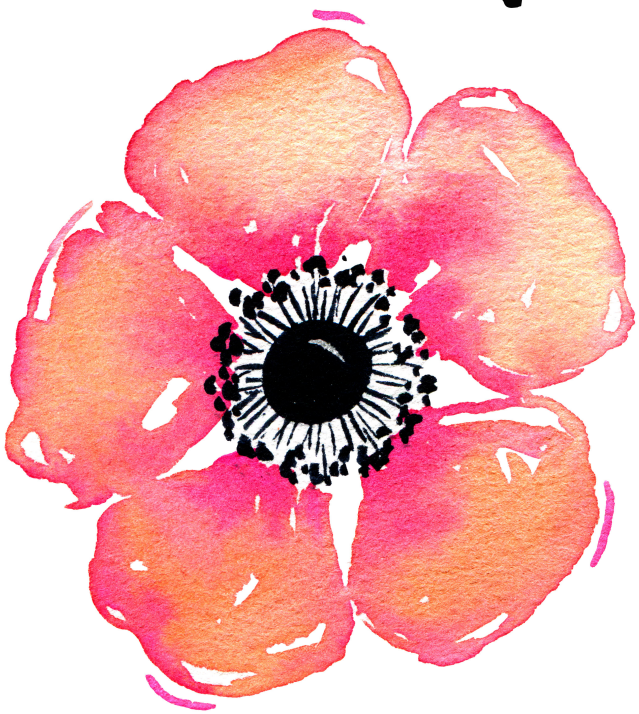

Une fois sec, je redéfinie les étamines. Pour ça je vais tapoter de façon irrégulière avec du jaune, de l'ocre et une petite pointe de vert.

Pour terminer, j'aime beaucoup mettre une touche de stylo noir au niveau du coeur pour faire ressortir les couleurs.

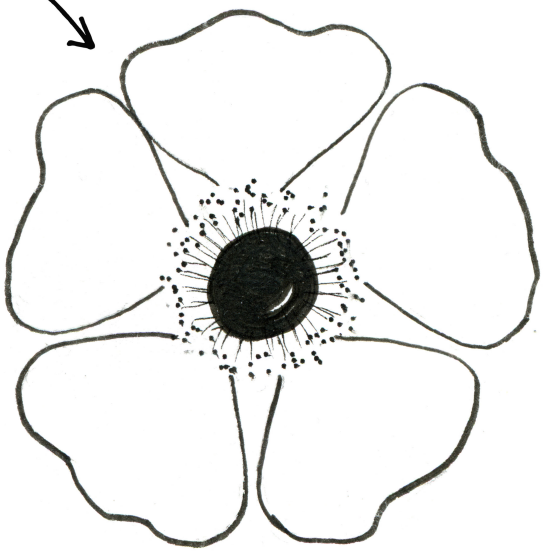
Anémone

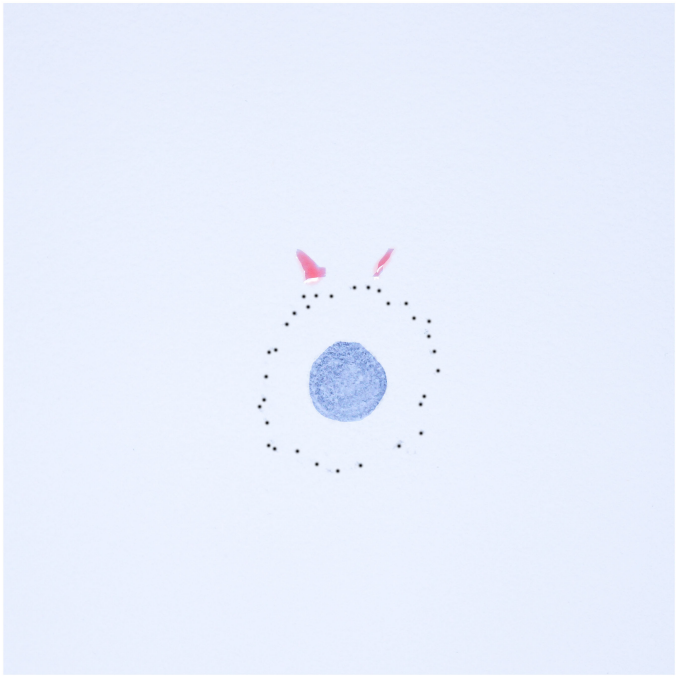

Le croquis

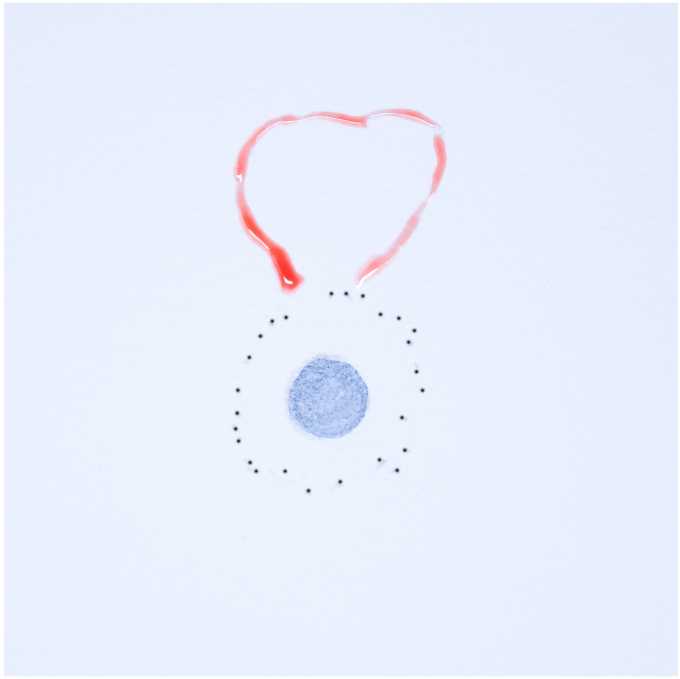

L'anémone, fleur du printemps. La douceur de ses formes arrondies, l'intensité de ses couleurs si pétillantes. L'ambiance de ta composition dépendra fortement des couleurs que tu choisiras. Tu peux peindre les pétales sur des tons violet ou rose soutenus pour un rendu pep's ou bien, tu peux jouer avec les fusions avec une palette plus claire. C'est avec cette dernière possibilité que j'ai peint l'anémone qui suit.

Anémone

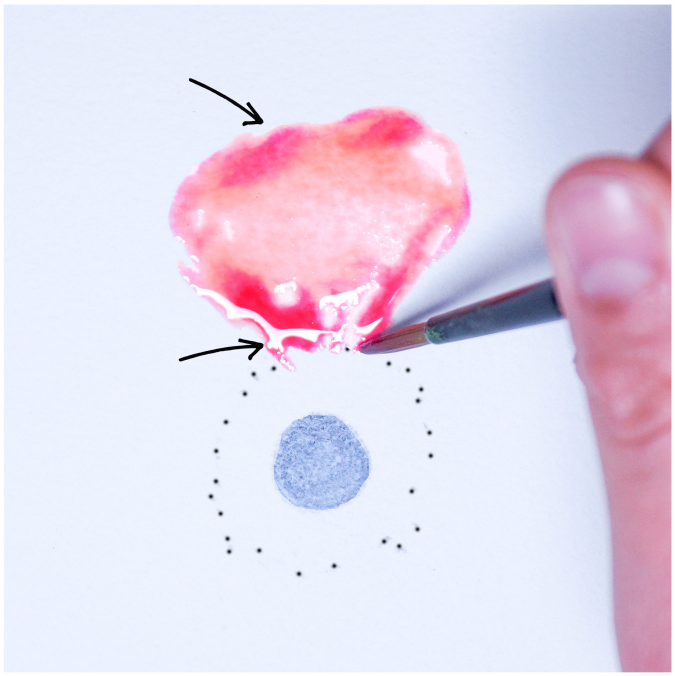
Je dessine le coeur de l'anémone au crayon de papier sans trop appuyer. Puis avec un jus très clair je délimite le point de départ du premier pétale.

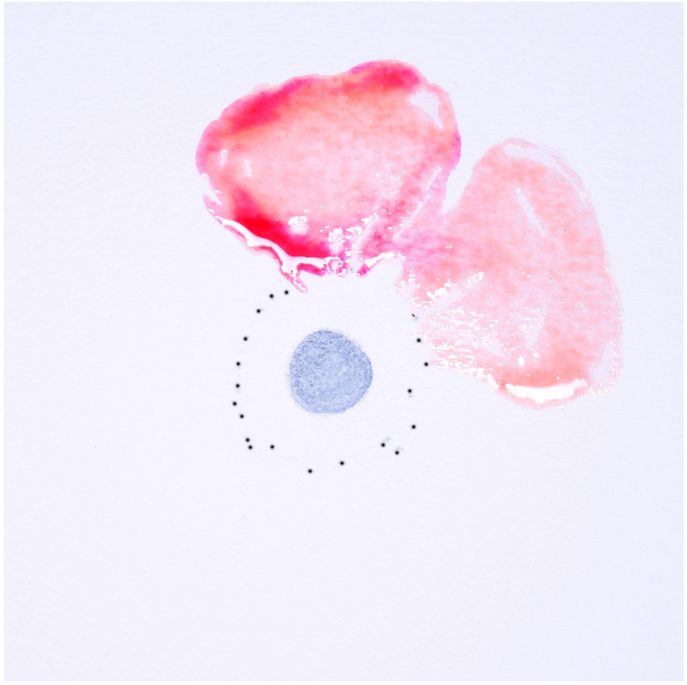
Je dessine ses contours en pensant à arrondir ses bords. Tu peux observer que le haut du pétale est plus large que sa base.

Puis je le remplis avec ce même jus clair. J'applique la peinture par à-coups, c'est à dire que je ne cherche pas à colorier pour éviter le côté trop lisse.

A la base et à l'extrémité de ce pétale, je dépose un peu de rose concentré pendant que c'est encore humide. Je laisse les fusions se faire.

Je continue de peindre d'autres pétales. Je fais en sorte de créer au moins un point de contact pour éviter les espaces entre les pétales et pour créer des fusions.

Pour m'aider je tourne ma feuille au fur et à mesure. Une fois tous les pétales peints, je trace quelques traits fins autour de certains avec la pointe de mon pinceau.

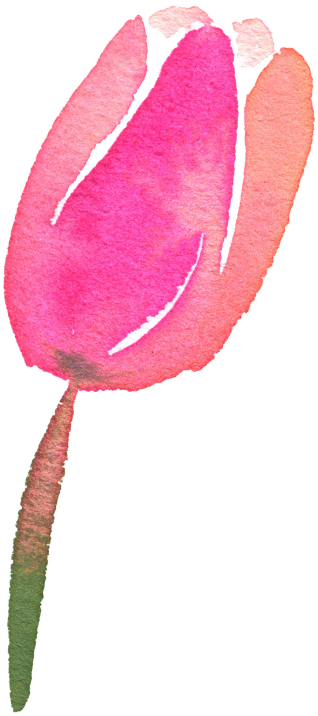
Une fois que le tout est bien sec, j'ajoute le coeur de la fleur avec une couleur foncée. Je représente les étamines avec des traits fins que je fais très nombreux.

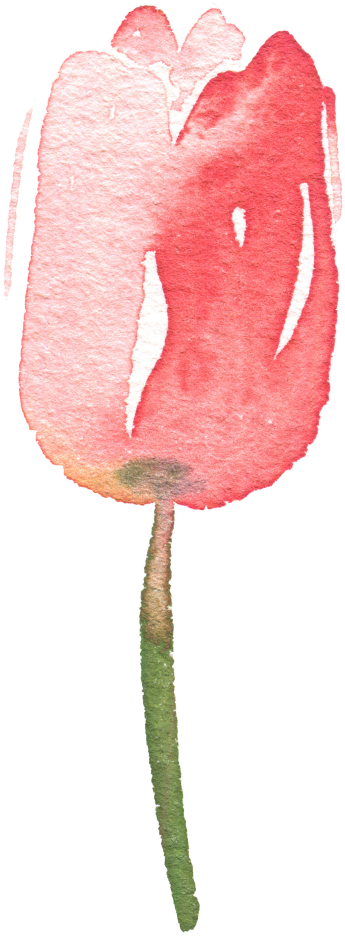
Question : *Il me reste une zone vide et elle est trop petite pour peindre un pétale entier. Comment je fais ?*

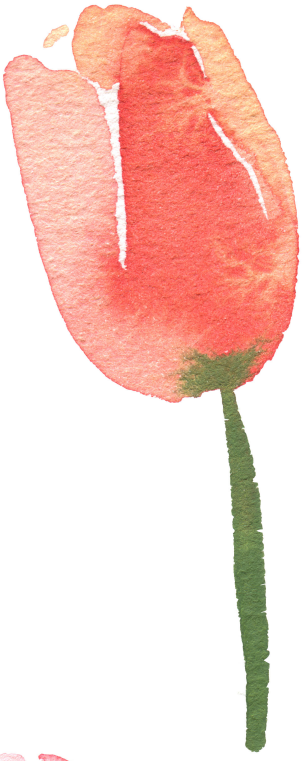

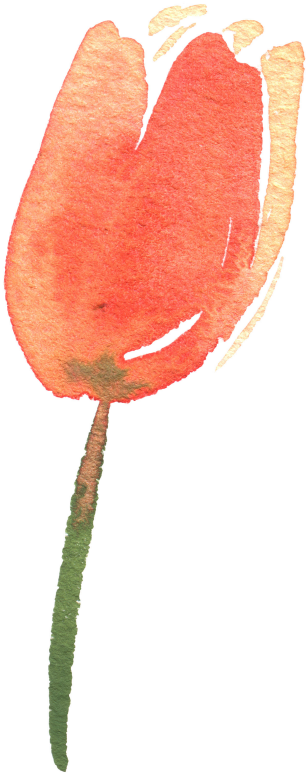
Mon conseil : Selon la taille des pétales que je peins, parfois, 5 pétales ne suffisent pas. Dans ce cas, j'en peins la moitié d'un (on suggère ici que ce pétale est à moitié caché)

Tulipe

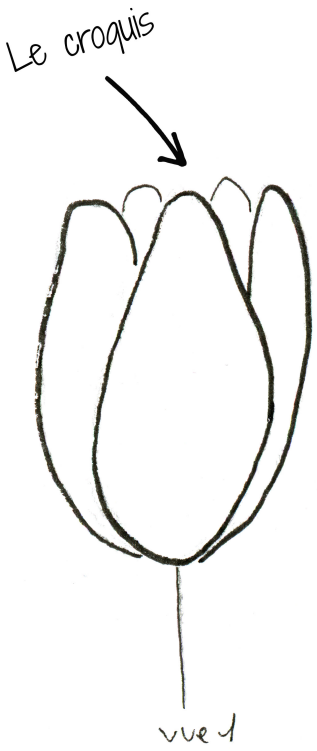

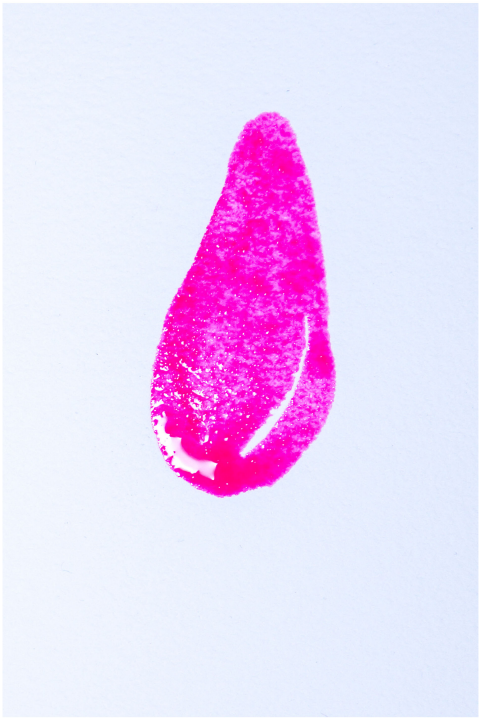

Pour peindre une tulipe, je me rattache toujours à son croquis que j'ai dessiné à partir de vraies fleurs. Ici, je t'en propose trois différents.
Dans l'idée de donner du pep's à mes aquarelles, je m'amuse à peindre chaque pétale avec des nuances différentes.

Tulipe (vue 1)

Je peins le premier pétale avec un jus concentré. Ce pétale est plus large à sa base et avec une pointe arrondie.

Je peins deux pétales de chaque côté en créant un point de contact en leur base. Je laisse un léger espace blanc entre eux pour aérer.

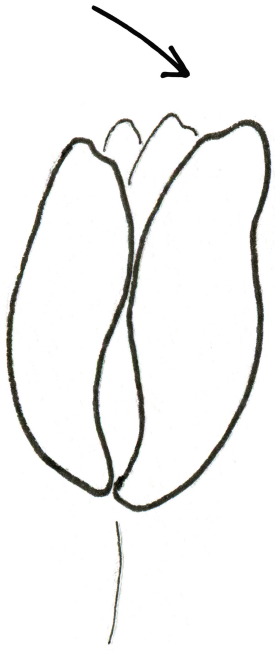

Je peins avec un jus clair les pétales de derrière ainsi que la tige. Pour que celle-ci fusionne avec les pétales, je la peins en partant du bas et lève mon pinceau une fois que j'arrive à leur rencontre.

Tulipe (vue 2)

Le croquis

Je peins le premier pétale. Celui-ci est vu de côté d'où sa forme. Je peux laisser un liseret blanc à l'intérieur pour donner du relief.

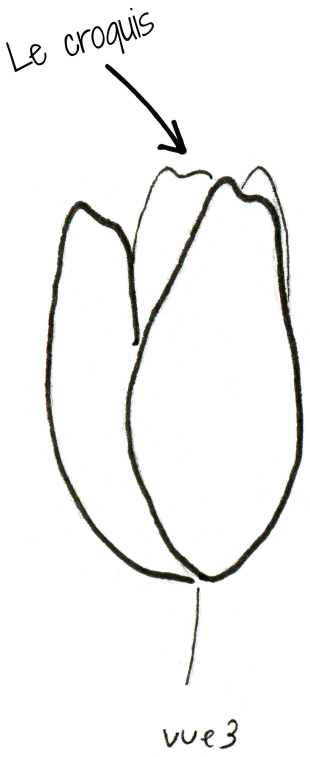
Je peins le deuxième pétale avec un jus très clair. Je pense à créer quelques points de contact pour des fusions.

Je peins les pétales de derrière qui ressemblent à de petits triangles. Je termine par la tige.

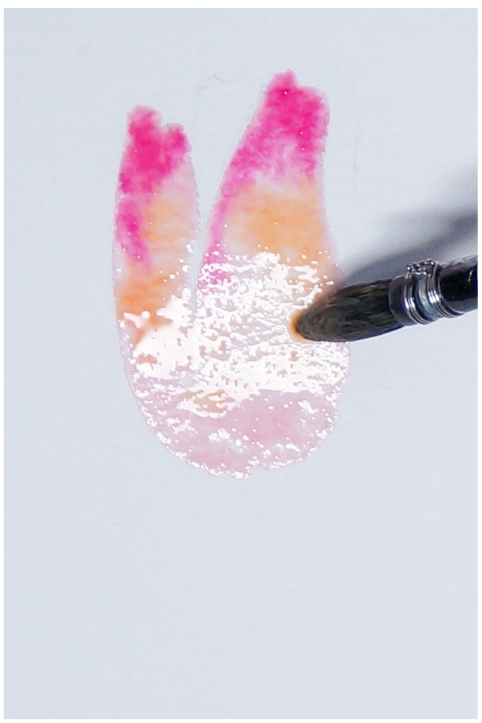

Tulipe (vue 3)

Je peins les pétales principaux avec un jus de couleur très clair.

J'ajoute de petites touches de couleurs à quelques endroits. Par exemple du rose au niveau des pointes et une touche de jaune au milieu.

Je peins les pétales de derrière avec la même technique, puis la tige.

Branches fleuries

Branche fleurie loose

Lilas

Gypsophile

Ces branches sont parfaites pour fournir davantage une composition et remplir des espaces vides. Le lilas est plus travaillé que la branche fleurie que j'ai voulu très loose avec la technique de l'écrasé de pinceau. Le gypsophile, quant à lui, reprend la même technique que le lila avec des fleurs qui restent assez représentatives. Il est intéressant d'avoir différentes formes de branches pour diversifier les compo.

Branche fleurie loose

Je tiens mon pinceau perpendiculairement et je l'écrase le long de la tige que j'ai préalablement dessinée. Avec cette première couleur, je peins la base de la tige principale et celle de la secondaire. Je pense à laisser des espaces blancs.

Je change de couleur et remonte le long des deux tiges. Je repasse un peu par-dessus la la couche précédente pour que la délimitation des deux couleurs ne soit pas trop franche.

Je ne termine qu'avec de l'eau. Encore une fois je repasse un peu par-dessus la couleur précédente. Si je trouve que cette dernière partie est trop claire, j'y ajoute une petite pointe de couleur.

Pendant que c'est encore humide, je repasse en vert sur ma tige là où j'ai laissé des espaces. Aussi, j'ajoute quelques points par ci par là qui, je trouve, apportent une note de poésie en suggérant des fleurs au vent.

Lilas

Le long de la tige, je peins des petites fleurs assez grossièrement. Plus je descends, plus j'écarte les fleurs de la tige pour avoir une base plus large. Je les espace pour laisser de la place aux suivantes.

Puis avec que de l'eau, je peins d'autres fleurs qui viennent toucher les premières. Ainsi, les fleurs d'eau se coloreront grâce aux fusions. Encore une fois, je pense à aérer ma branche en laissant des espaces.

Il se peut qu'à force de créer des fusions, les fleurs colorées aient perdu de leur pep's. Alors, j'ajoute des pigments en tapotant sur ces dernières encore humides.

Avec la pointe de mon pinceau, je repasse sur la tige. Je pars du bas et remonte. Je m'arrête lorsque j'entre en contact avec des fleurs puis je reprends au-dessus. J'en dessine également qui partent sur le côté.

Gypsophile

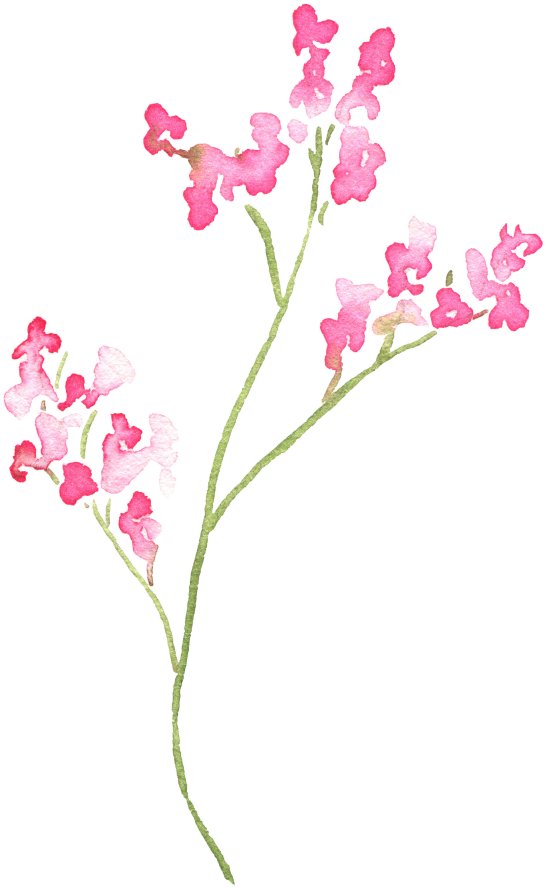
Je trace la branche au crayon de papier puis je peins quelques fleurs de façon très abstraite avec un jus assez foncé. Je les bombe en eau et en pigments pour faciliter les fusions lors de la prochaine étape.

Avec seulement de l'eau, je peins d'autres fleurs qui touchent les premières. C'est en entrant en contact avec elles que ces dernières se coloreront. Je pense à laisser la tige apparente à quelques endroits.

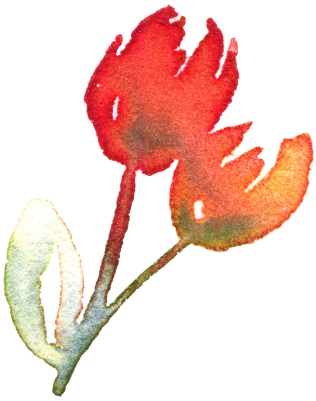

Je repasse sur la tige en partant du bas et en m'arrêtant dès que j'entre en contact avec les fleurs.

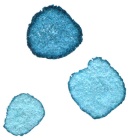
Les petites fleurs et détails

qui font la diff'

Les boutons

Les boules

Les fleurs en coeur

Bouton d'or

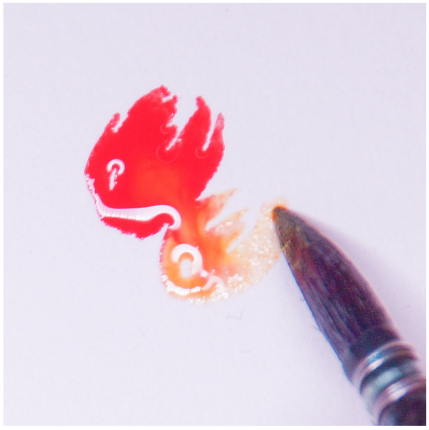
Boutons

Avec la pointe de mon pinceau je peins une forme de U.

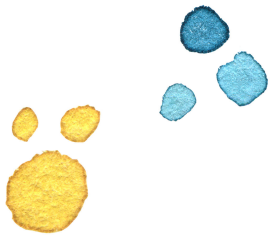
Puis je remplis la forme avec quelques coups de pinceau de haut en bas.

Je recommence avec une autre couleur en créant un point de contact.

Je termine en traçant la tige en vert, en partant par le bas J'ajoute une feuille très claire qui se colore grâce à la fusion avec la tige.

Dans tes futures compos, tu peux aussi peindre des trio de boules toutes simples en reprenant les couleurs principales de tes fleurs.

Boules

Je peins de petits ronds avec un jus très concentré en pigments, assez espacés les uns des autres.

Avec uniquement de l'eau, je peins d'autres ronds qui touchent les premiers. Je laisse des espaces blancs pour ensuite tracer la tige.

Je trace la tige en partant du bas. Je m'arrête dès que je rencontre une boule pour reprendre au-dessus.

Fleur en coeur

Je commence par peindre les pétales centrales qui prennent la forme d'un coeur.

De chaque côté de ce coeur, je peins deux pétales vides.

Je termine avec la tige et deux traits fins pour suggérer les pétales supérieurs, un peu cachés.

J'utilise souvent ce genre de petites fleurs simples et discrètes dans mes compos. Elles permettent de combler des espaces tout en soulignant ma palette de couleurs.

Bouton d'or

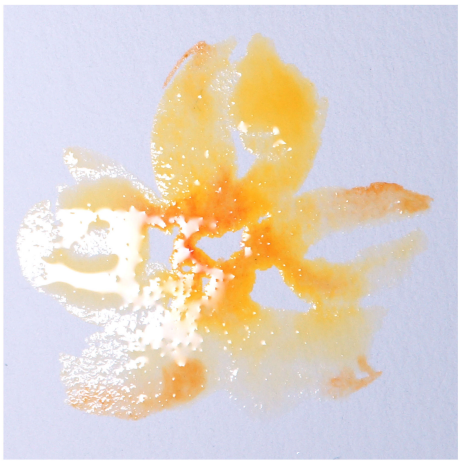
Je tapote avec un jus très concentré en eau et en pigments pour créer le coeur.

Je peins le premier pétale en deux coups de pinceau. Je pars du coeur et termine vers la pointe.

Je continue à peindre les pétales en suivant le même procédé que la fleur loose (cf : *fleur loose technique 2*)

Je tapote avec une couleur ocre pour faire ressortir le coeur et quelques extrémités.

Tant que c'est encore humide, je tapote avec une couleur verte au coeur de la fleur avec un pinceau fin.

Une fois sec, je redéfinis le coeur de la fleur avec de la peinture. J'attends encore un peu avant d'ajouter des détails au stylo noir.

Bouton d'or version rose, car en aquarelle, on peut laisser libre court à son imagination.
S'inspirer de la réalité et s'amuser !

Feuilles

Les feuilles sont les éléments essentiels qui terminent les compositions fleuries.
Voici quelques techniques pour peindre des feuilles en un coup (ou deux) de pinceau.

Si je devais te partager un conseil pour peindre des feuilles colorées ce serait celui-ci : ton pinceau doit-être chargé en eau et en pigment ! Sans ça, tu n'auras pas assez de jus entre le début et la fin de ta feuille.

Je terminerai sur cette remarque : tu as le droit de repasser sur ta feuille !

Je réponds aux questions entendues pendant les ateliers en dernière page de ce thème.

Feuilles

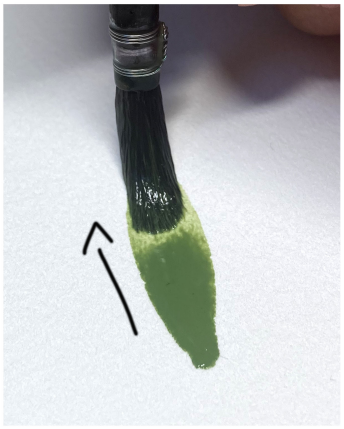
1 geste

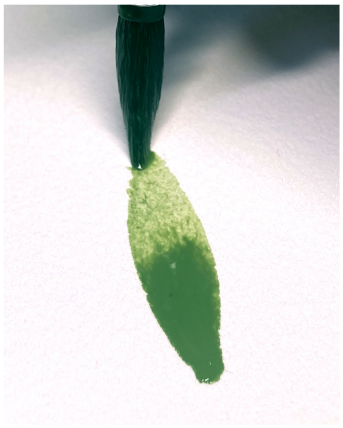
Je pose la pointe du pinceau,

je l'écrase sur sa longueur,

je glisse en partant vers le haut,

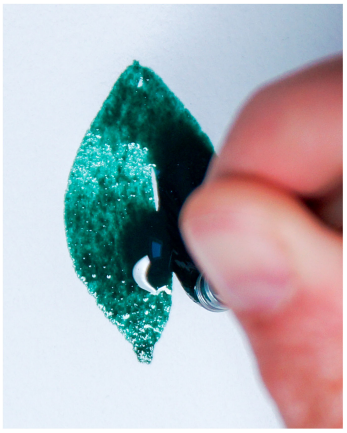
et je lâche doucement la pression de mon pinceau pour terminer avec la pointe.

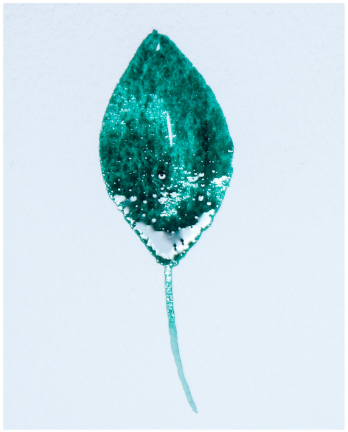
2 gestes

Je reprends la même technique que la précédente. Cette fois-ci lorsque je glisse mon pinceau, je pars légèrement sur le côté pour lui donner une forme arrondie.

Je peins la deuxième moitié de la feuille. Peu importe si je pars du haut ou du bas.
Je laisse parfois un léger espace blanc pour donner un effet de mouvement.

Je dessine d'abord

Autre technique : passer par le dessin.
Je dessine soit avec un crayon de papier soit directement au pinceau.

Pour ça, j'utilise un jus très dilué, cela me permet d'absorber mes traits avec un torchon s'ils ne me plaisent pas.

Puis je remplis la feuille avec la couleur de mon choix.

Have fun !

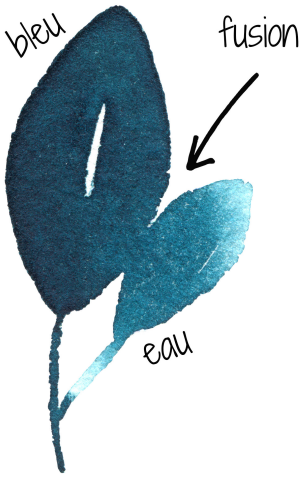

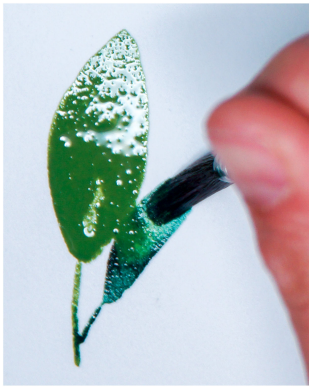

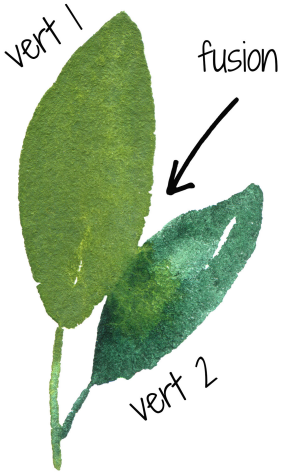
Ce qui est chouette avec la technique d'une feuille en deux gestes, c'est que l'on peut s'amuser avec l'eau et les couleurs.
Conseil : tes deux parties doivent être bombées en eau si tu veux des fusions.

Fusions

Je peins une première feuille avec la technique et les couleurs de mon choix.
Puis je trace une tige secondaire avec une feuille au bout. Je fais en sorte que celle-ci touche la première pour créer des fusions.

Branches

En route vieille branche ! Maintenant que tu t'es peut-être approprié une technique qui te permet de peindre des feuilles, mettons-les en scène pour en faire des branches.

Couleur + eau

Je trace la tige au crayon de papier.
Je peins des feuilles colorées, puis d'autres avec que de l'eau en créant un point de contact entre elles.
Comme d'habitude, je termine par la tige (je te donne un conseil juste en dessous).

Eau + couleur

Je peins des feuilles avec seulement de l'eau. Puis je repasse sur la tige avec un jus concentré en pigments.

Lorsque je peins des tiges, je pars du bas et lève le pinceau dès que j'arrive à la rencontre de feuilles. Puis je reprends juste au-dessus.

Feuilles fines

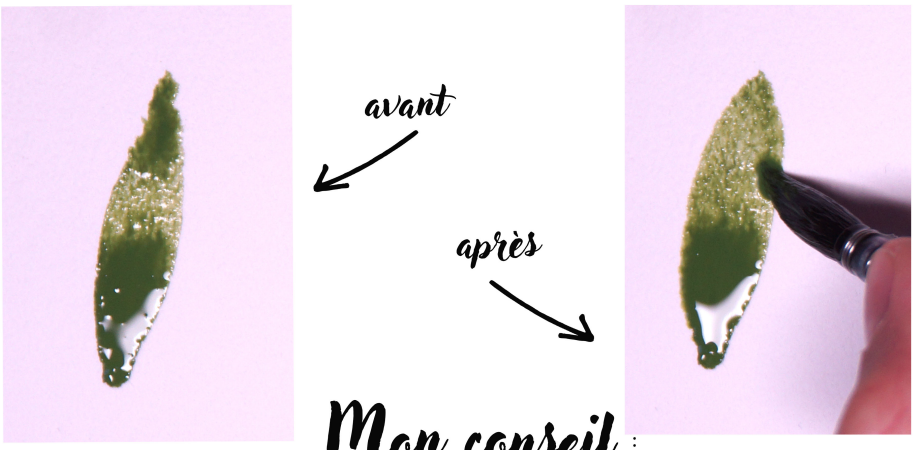
Je reprends la même technique
en peignant des feuilles plus fines avec un pinceau fin. Si tu n'en as pas, il suffit de moins appuyer sur ton pinceau.

Mes conseils

Pendant les ateliers que j'anime, j'entends beaucoup de questions concernant les feuilles. Je réponds aux deux les plus récurrentes ici.

Question :

«Je viens de peindre une feuille en un seul geste, mais la forme de la pointe ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais ?

Mon conseil :

Tu peux repasser dessus tant que tout est encore humide, pour redéfinir le contour ou pour remettre de la couleur.
Fais les retouches que tu veux !

Question :

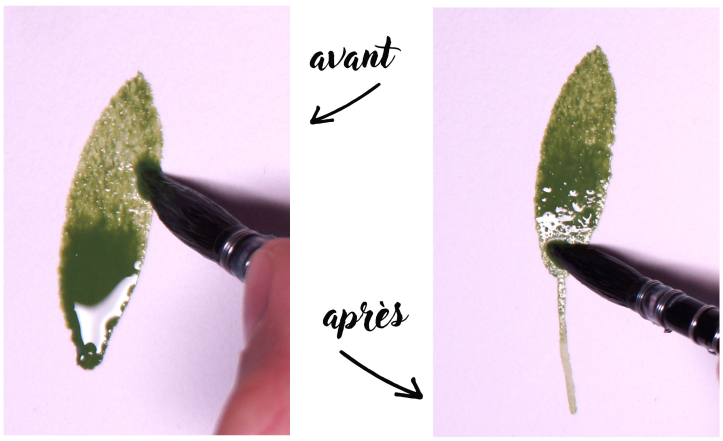
«J'ai souvent une grosse goutte qui stagne lorsque je finis ma feuille. Comment l'enlever ?»

Pour comprendre :
Pas de panique, c'est normal ! Ton pinceau spécial aquarelle est fait pour stocker de l'eau dans ses poils. Dès que tu mets une pression dessus, l'eau descend pour se déposer sur ta feuille.

Lorsque l'on peint des feuilles, on a tendance à beaucoup appuyer pour avoir des feuilles larges. Alors c'est normal qu'avec cette pression, autant d'eau s'écoule.

Et effectivement, si tu laisses cette goutte, une auréole se formera à cet endroit.

Pour la retirer, je te propose deux solutions.

Mon conseil :

Technique 1 : j'étale ce surplus d'eau sur l'ensemble de la feuille.

Technique 2 : j'essuie mon pinceau et je le dépose délicatement sur la zone. La goutte va être absorbée par ses poils.

Les compositions florales

Les fiches pas à pas

1 fleur , 1 compo

Pivoine

Pêle-mêle de pivoines

Tulipes en folie

Un bon moyen de continuer à s'entrainer à peindre une fleur tout en créant déjà des compositions. Ici, je te propose de choisir une fleur et de la reproduire plusieurs fois, dans des cases prédéfinies (pêle-mêle pivoines) ou bien en bouquet explosé (tulipes en folie).

Ce qui est chouette lorsque l'on répète plusieurs fois un motif, ce que notre oeil ne s'attarde pas sur chaque élément, mais bien sur l'ensemble. Alors peu importe si une ou deux fleurs ne sont pas à ton goût ;)

Pêle-mêle de pivoines

Pour ce pêle-mêle, je prépare ma feuille en délimitant un quadrillage avec du scotch de peintre (*pense à le passer plusieurs fois sur tes vêtements pour enlever un peu d'adhérence et éviter de déchirer ta feuille ;)*)

Je choisis une fleur, ici la pivoine, que je reproduis dans chaque case en changeant leur taille, couleur et direction. Le but de cette aquarelle et de jouer avec les couleurs et les effets de zoom, alors parfois, on ne verra qu'une partie de la fleur.

Pour garder une certaines harmonie, je choisis trois couleurs que j'utilise seules ou en mélange (ici du rose, du jaune et de l'ocre). Plusieurs combinaisons sont possibles, c'est un excellent moyen de faire plus ample connaissance avec ses couleurs.

Petit + : j'écris le nom de la fleur à la plume.

pivoine

Tulipes en folie

Je commence à préparer le terrain en délimitant le contour de ma feuille avec un gros scotch pour créer un cadre.

Puis, deux solutions : tu peux te lancer et peindre les tulipes à l'aquarelle directement ou bien, les dessiner au crayon de papier au préalable.

Une fois que tu sais où positionner toutes tes fleurs, place à la peinture. J'ajoute une pointe de vert au niveau de la tige pour créer des fusions.

Une fois que le tout est sec, je trace enfin les tiges.

Comme pour le pêle-mêle de la pivoine, j'ai choisi trois couleurs que j'utilise seules ou en mélange.

Petit + : pour combler les espaces vides et surtout donner du dynamisme à mon aquarelle, j'aime faire des éclaboussures en reprenant une couleur que je souhaite mettre en avant.

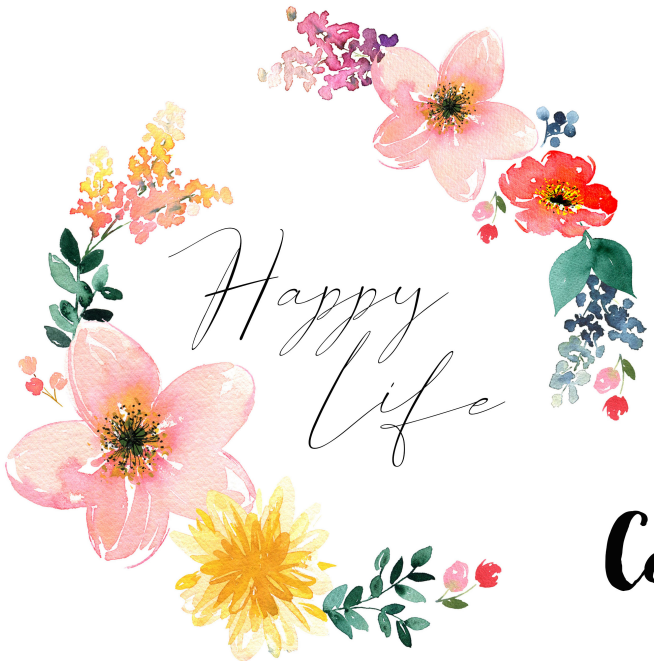
Compo multi fleurs

Boule fleurie niveau 1

Boule fleurie niveau 2

Couronne fleurie

Tu vas vite t'en rendre compte, lorsque tu maîtrises quelques fleurs, une infinité de compositions sont possibles.

Les deux premières sont des boules fleuries. Le niveau correspond davantage au rendu plus ou moins volumineux de la boule.

Avec la couronne tu as l'avantage d'être guidé par le cercle, ce qui est plutôt pratique. J'aime beaucoup y inscrire un message au centre, au stylo, à la plume, ou au clavier !

Boule fleurie

niveau 1

Je commence toujours les boules fleuries par les fleurs principales. Pour peindre la première, je vise le milieu de ma feuille et je décale légèrement sur la gauche.

Je peins les autres fleurs en pensant bien à varier leurs tailles et leurs couleurs pour apporter des nuances. Aussi, je fais en sorte que les fleurs se touchent entre elles pour éviter qu'il n'y ait trop d'espaces vides.

Si le tout est encore humide, des fusions vont se créer entre les fleurs. Si ce n'est pas le cas, tu peux t'arrêter lorsque tu arrives à la rencontre de l'autre fleur ou bien passer par dessus pour un effet superposition (seulement si la première est bien sèche).

Au crayon de papier, je trace les tiges des branches fleuries. Les tiges principales tournent toutes dans le sens des aiguilles d'une montre. Leurs tiges secondaires elles, peuvent prendre d'autres direction. Le but étant de remplir l'espace entre les fleurs.

Pour peindre ces branches fleuries et garder une certaine harmonie de couleurs, je reprends la couleur de la fleur opposée. Par exemple, je reprends le jaune ocre du dahlia pour peindre la branche du haut.

J'ajoute des feuilles et branches avec des nuances de vert différentes. Je fais en sorte qu'elles tournent toutes dans la même direction. Certaines feuilles sont coupées puisque leur base est cachée derrière les fleurs.

Je lève les yeux et prends du recul sur ma compo. Là où je vois des espaces vides, je complète avec des détails comme les boutons et les fleurs en coeur.

Ta question

«Ma boule n'est pas centrée sur ma feuille, comment je peux rattraper ça ?»

Mes conseils

3 solutions :

- Tu peux ajouter des détails là où tu estimes qu'il en manque,

- Tu peux ajouter des éclaboussures par ci par là pour combler l'espace,

- Tu peux peindre sur une feuille assez grande puis, une fois ton aquarelle terminée, découpée autour en faisant en sorte que le tout soit centré ;)

Boule fleurie

niveau 2

Je place ma première fleur un peu décentrée à gauche. Je la peins un peu en biais pour éviter le côté trop symétrique.

Je peins deux autres fleurs principales qui vont donner la forme de boule à ma compo. Je varie leur couleur (des foncées et des plus claires) et leur taille. Je fais en sorte de créer des points de contact entre elles.

Pour compléxifier la compo et lui donner plus de volume, j'y ajoute d'autres fleurs. Des boutons d'or et un dahlia vu de côté.

Je complète les espaces avec des branches fleuries loose. Cette fois, je choisis de nouvelles couleurs qui contrastent l'ensemble.

J'ajoute quelques feuilles avec un vert clair...

...puis un vert plus foncé.
Je constate ici que tous mes éléments sont assez gros. Voyons comment apporter un peu de délicatesse à cette boule.

Soyons minutieux ! A cette étape, je peins des branches avec de petites feuilles pour apporter de la douceur.

Je termine en ajoutant quelques détails comme ces petits boutons et des boules en reprenant des couleurs déjà utilisées.

Couronne fleurie

Je trace un cercle qui sera ma ligne directrice (je n'oublie pas de gommer grossièrement le trait). Je commence par peindre les fleurs qui sont les éléments principaux de ma couronne. Je varie leurs couleurs et leurs tailles. J'imagine que les coeurs des fleurs sont sur le cercle.

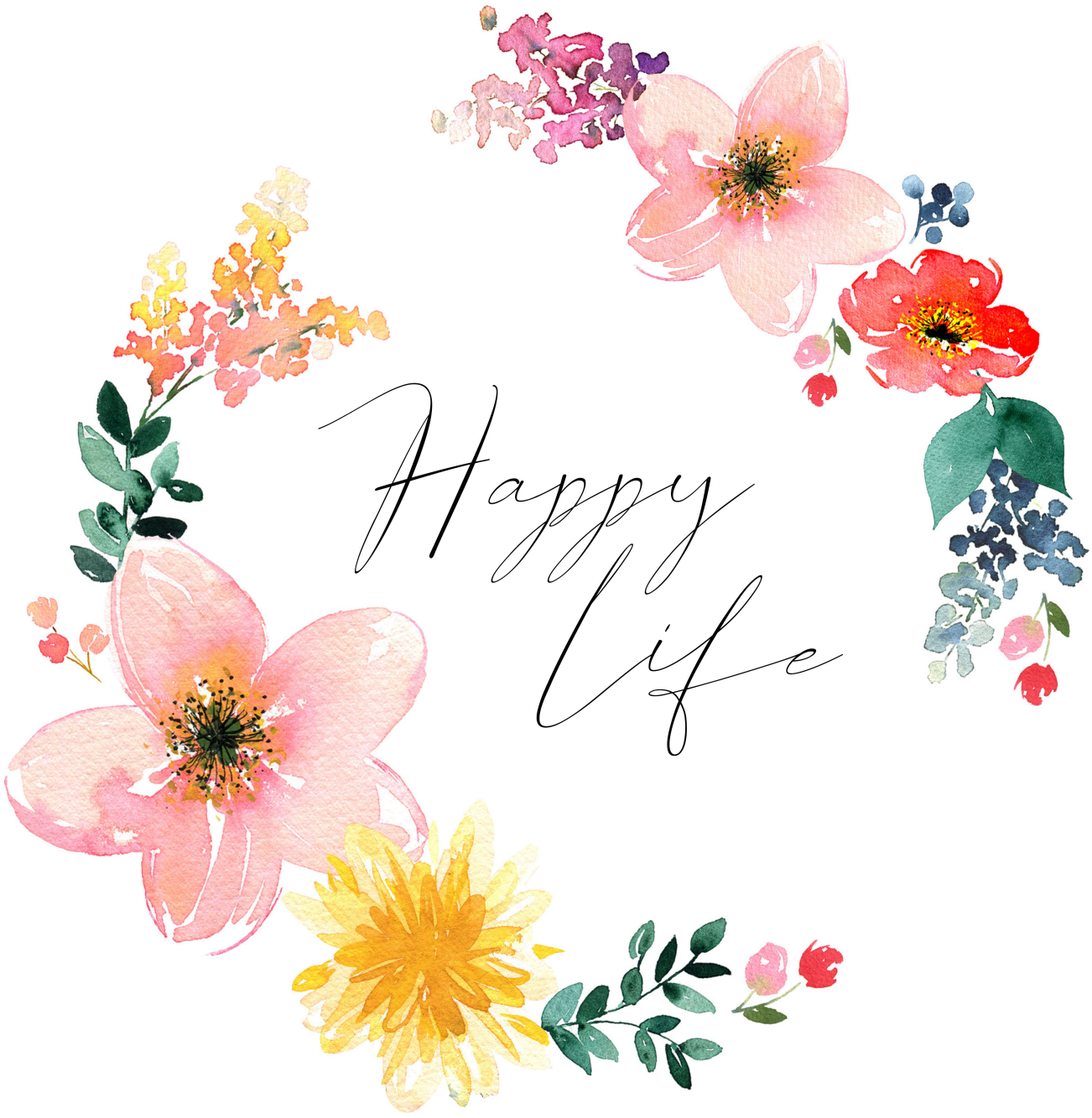
Je peins quelques végétaux dont les tiges suivent le cercle. J'imagine que ces branches sortent de derrière les fleurs, ce qui fait que les débuts des tiges sont cachés.

J'ajoute des branches fleuries loose pour donner du volume à ma compo en suivant le cercle. Les tiges secondaires quant à elles peuvent sortir du cercle.

Je lève les yeux pour voir où ajouter des détails. Je termine en ajoutant des petits boutons et des boules en reprenant des couleurs déjà utilisées.

Happy
life

D'autres inspirations

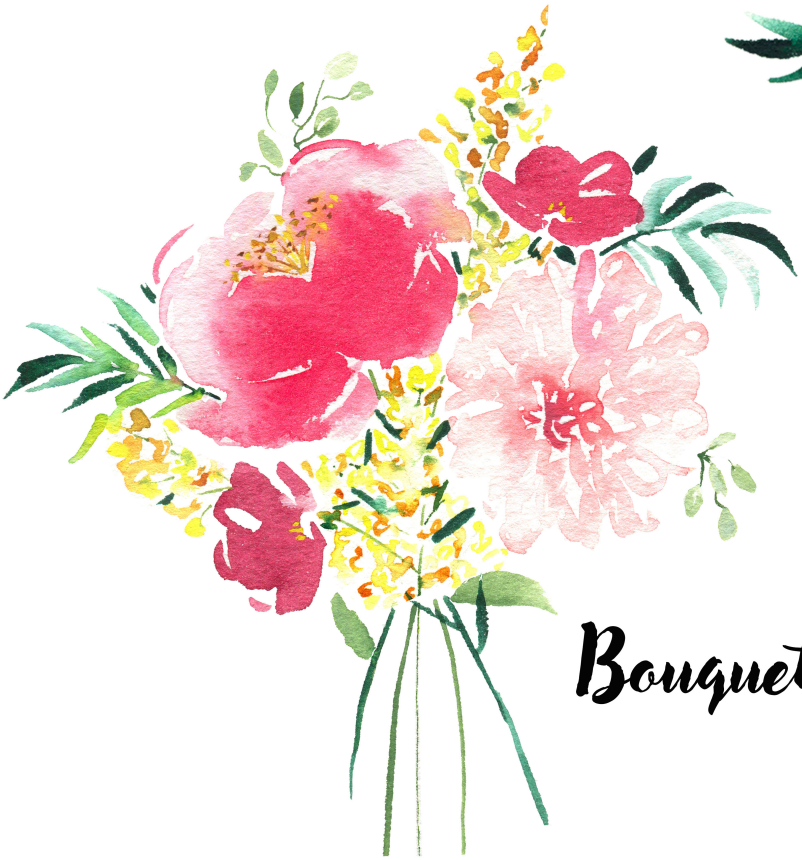
D'autres inspirations

Méli Mélo de fleurs

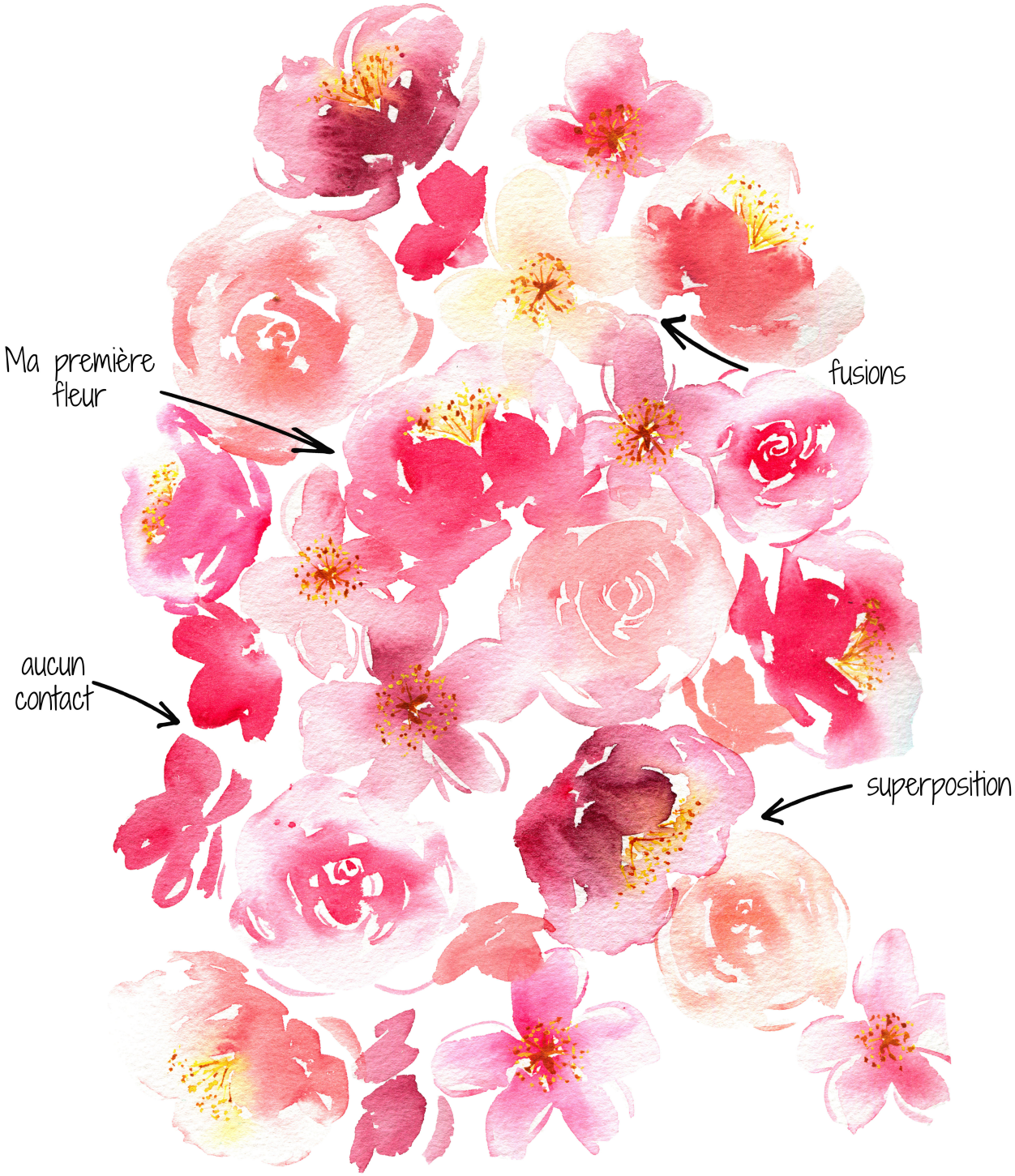
Boule de pivoines

Bouquet

Voici quelques autres aquarelles qui pourront t'inspirer. Le but étant de te montrer qu'à partir de quelques fleurs, les possibilités de compo sont infinies !

Méli-mélo de fleurs

Pour peindre ce méli-mélo, il n'y as pas vraiement de règles. Je commence de la même facon qu'une boule fleurie, avec une fleur légèrement décentrée, puis je tourne autour.

Je peins tout en une seule fois. Parfois des **fusions** se crèent entre les fleurs, parfois non, car certaines ont commencé à sécher. Dans ce cas, je m'arrête lorsque j'arrive à leur rencontre et ne crée **aucun contact**, ou bien je repasse par dessus (si celle-ci est bien sèche) pour créer un effet de **superposition**.

Dans une autre compo que tu trouveras page suivante, j'ai ajouté des feuilles avec plusieurs nuances de vert, une fois les fleurs sèches.

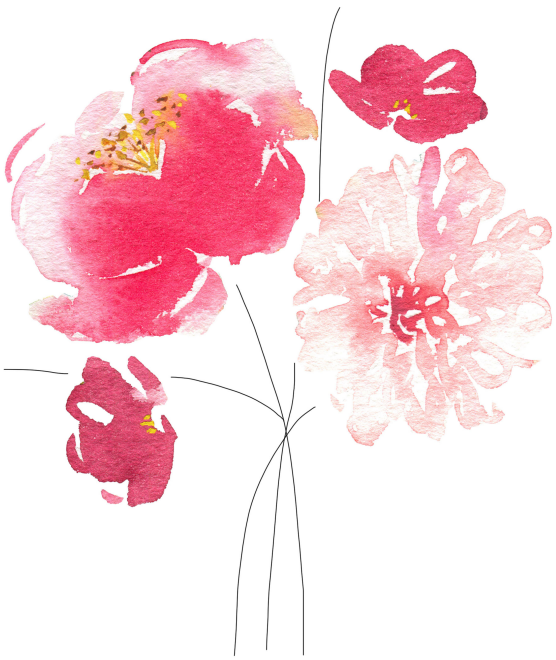
Boule de pivoines

Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point je suis fan de cette fleur qu'est la pivoine. A elles seules, les pivoines font une magnifique boule fleurie. J'ai utilisé les mêmes étapes que pour les boules fleuries précédentes. Seuls les éléments changent.

Petit + : si tu souhaites peindre cette boule avec moi, étape par étape, j'ai donné un live sur ma page Instagram en juin 2021. Il te suffit de te rendre sur mon compte @cha.parot et d'aller dans les vidéos IGTV.

Bouquet

Pour m'aider, je trace les tiges au crayon de papier, celles-ci sont centrées sur ma feuille. Je peins une première fleur, ici une pivoine, puis un dahlia assez proche l'une de l'autre. J'ajoute deux petites fleurs pour étoffer mon bouquet.

Pour combler les espaces blancs, rien de tel qu'une branche fleurie volumineuse.

Pour terminer, j'ajoute quelques branches avec différentes nuances de vert.

Vos inspirations

Les aquarelles
des participantes
des ateliers fleuris

Vos aquarelles

Bouquet de roses en vase

par Tiffany @catam.essence

Bouquet de dahlias en vase

par Elsa @els.art67

Bouquet en monochrome

par Eline @eline.aquarelle

Bouquet fluffy

par Isabelle @isa_quarelle

Couronne aux couleurs douces

par Nathalie @wake.up.create.repeat

Couronne aux couleurs pep's

par Charlotte @chapristi_factory

Trio de marque page

par Sandrine @poussieres_d_aquarelle

Méli-mélo de dahlias

par Vanessa @vanessa_blondbrune

Les couleurs

J'essaye d'avoir une consommation éthique et responsable dans ma vie quotidienne et tends à en faire de même dans ma pratique artistique. J'utilise depuis mes débuts les peintures de la marque française Sennelier. J'ai découvert depuis peu la marque Jolies Graines, qui propose des aquarelles artisanales et végétales.

Rose pivoine
Jolies Graines

Rose opéra
Sennelier

Pourpre hélios
Senneleir

Bouton d'or
Jolies Graines

Ocre d'or
Sennelier

Pourpre dioxazine
Sennelier

Lilas
Jolies Graines

Mélanges

+ rose pivoine
+ bouton d'or
+ beaucoup d'eau

+ pourpre de dioxazine
+ rouge carmin

Vert vessie
Sennelier

Vert sapin
Sennelier

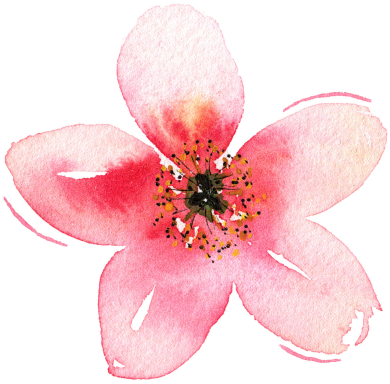

Turquoise de
Phtahlo
Sennelier

Bleu indigo
Sennelier

Flower Power 2022

Merci à tous mes lecteurs qui ont choisi ce ebook pour s'initier aux fleurs à l'aquarelle.

Je tiens à remercier tout particulièrement, Clément pour ses conseils informatiques, Ambre pour sa relecture et Jean-Marie pour son soutien et son aide précieuse à chaque étape de la réalisation de ce ebook.

@cha.parot

#taketimeandpaintwithcha

Charlotte Parot

COPYRIGHT 2022 - Charlotte Parot - Tous droits réservés

Le contenu de cet e-book ne peut en aucun cas être utilisé, en tout ou en partie, ni être reproduit sans l'autorisation expresse et écrite de son auteur.

Comme tout contenu, il est protégé par les droits d'auteur.

