

Retrait de blanc (lifting techniques)

Définition dans la première vidéo: "Le retrait de blanc consiste à retrouver du blanc du papier après avoir disposé de l'aquarelle dessus. Les deux méthodes généralement utilisées: on peut soit lever des blancs dans l'humide soit retirer les blancs sur sec."

Il y a trois facteurs clés qui déterminent si on peut facilement enlever les pigments ou non:

- 1) le type de couleurs que vous sélectionnez,
- 2) le choix du papier et
- 3) l'utilisation des médiums.

1) Le type de couleurs que vous sélectionnez

Les pigments qui sont non teintants (non-staining colours) s'enlèvent plus facilement que les autres qui sont teintants. Comme cette propriété est importante, je reprends un chapitre du dossier **4.1**

Propriétés des pigments.

4.1.4 Pouvoir teintant (deuxième colonne)

"Le pouvoir teintant [angl. **staining**, abréviation **St**, couleur **teintante**] indique à quel point la couleur teinte le papier dans le sens à quel point elle s'accroche au papier. Attention, **ça dépend aussi du papier**.

Le bleu de phtalo et la **terre de Sienne**: après le séchage des deux taches je passe mon pinceau humidifié sur les deux couleurs, il ne se passe pas grand'chose pour le bleu de phtalo, mais sur la terre de Sienne ça bave. Avec la terre de Sienne on peut aisément **faire un retrait**, c'est-à-dire enlever la couleur. Le bleu de phtalo est une **couleur qui tâche**.

Sur un papier cellulose les pigments adhèrent beaucoup moins, parce qu'ils restent en surface. Sur un papier 100% coton les couleurs ont toutes un pouvoir teintant supérieures.

C'est une propriété importante à garder en tête, si vous voulez **faire des glacis**, c'est-à-dire passer une couche par-dessus une autre, parce que vous ne voulez pas que la deuxième couche emporte la première, autrement ça va baver. Dans ce cas-là vous voulez un **pouvoir teintant fort pour la première couche**. Par contre si vous voulez faire des **effets de retrait, par exemple des rayons de lumière dans une forêt, il va vous falloir de préférence un pigment avec un pouvoir teintant plutôt faible** comme cela va être plus facile à retirer.

Vous pourriez faire un glacis de terre de Sienne sur un bleu de Phtalo, mais je vous déconseille de faire un glacis de bleu de phtalo sur un fond terre de Sienne."

Donc pour faire des retraits, il faudrait plutôt une couleur non teintante, cf. carte de nuances de Winsor & Newton:

<https://colart.s3.amazonaws.com/assetfiles/a481e715-5673-4f4b-b2ad-b000574f9f8d.pdf>

ou en anglais:

How to lift watercolour <https://www.winsornewton.com/blogs/guides/how-to-lift-watercolour>

"Les couleurs non teintantes restent à la surface du papier lorsque l'eau s'évapore, ce qui les rend plus faciles à enlever une fois sèches. Les couleurs teintantes, en revanche, sont absorbées par le papier et sont plus difficiles à enlever."

"Non-staining colours include: Cadmium-Free Colours, Turner's Yellow, New Gamboge, Winsor Yellow Deep, Indian Yellow, Cadmium Orange, Winsor Orange, Quinacridone Red, Opera Rose, Quinacridone Magenta, Indanthrene Blue, Ultramarine Green Shade, Antwerp Blue, Cobalt Turquoise, Green Gold, Naples Yellow, Naples Yellow Deep, Yellow Ochre Light, Yellow Ochre, Burnt Sienna, Light Red, Burnt Umber, Sepia, Smalt, Quinacridone Violet, Transparent Orange, Titanium White, Chinese White, Davy's Grey, and Lamp Black."

2) Le choix du papier

Un retrait facile dépend aussi du papier. En résumé (cf. première vidéo)

Papier cellulose
Bon retrait dans l'humide
Bon retrait sur sec

Papier coton
Bon retrait dans l'humide
PAS bon retrait sur sec
Mais bonne capacité de superposition du coup !

(superposition = glacis)

3) L'utilisation des médiums

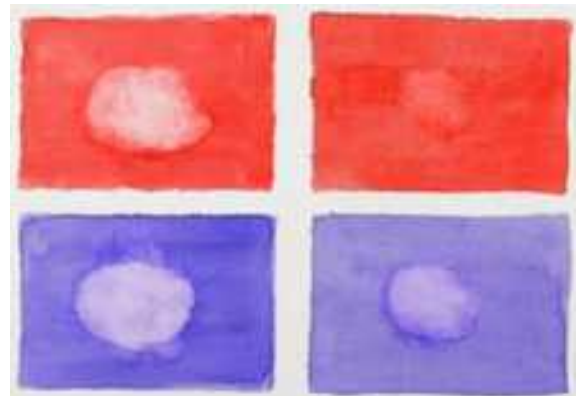
Winsor et Newton écrivent ceci dans leur guide¹.

"Pour faciliter le retrait (angl. lifting), préparez votre surface avec **le médium de préparation pour éclaircissement Lifting Winsor & Newton** avant de peindre. Une fois sec, ce revêtement vous permet d'enlever même les couches de couleur sèches, y compris les pigments teintants, à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon mouillé.

Cela signifie que vous pouvez enlever la couleur sans perturber les zones environnantes, ce qui est parfait pour corriger des détails ou ajouter des reflets. Il suffit de peindre votre œuvre comme d'habitude après avoir appliqué le médium et de le laisser sécher complètement avant de commencer. [cf. vidéo ou <https://www.youtube.com/watch?v=T9EoCtot6is>]

A gauche avec la préparation:

1 How to lift watercolour <https://www.winsornewton.com/blogs/guides/how-to-lift-watercolour>

Gomme arabique : Si vous souhaitez mieux contrôler le flux de couleur et les taches, essayez la gomme arabique Winsor & Newton. Ce médium réduit la propagation des glacis humides, ralentit le temps de séchage et améliore la brillance et la transparence. Il peut également faciliter le retrait en réduisant le degré teintant.

1) AQUARELLE - Tout savoir sur la technique du retrait de blanc avec démo d'une rose

<https://www.youtube.com/watch?v=dyd0HvKtVp8>

Papier Hahnemühle Moulin du Coq, le rouge 300 g **Cellulose** en 30 x 40 cm.

1) Lever des blancs dans l'humide (papier mat)

- Avant que le papier ne soit sec enlevez des pigments avec un pinceau propre et essoré qui va permettre d'aspirer les pigments qui ne sont pas encore descendus dans les creux du papier.
- Passez le pinceau sur un chiffon pour y déposer les pigments.
- Si le papier n'est pas encore mat, il faut le faire à plusieurs reprises puisque les pigments voyagent encore trop et se répandent sur l'espace où on a fait le retrait. Il faut donc remouiller et essorer le pinceau, retirer le blanc, déposer les pigments sur un chiffon et ainsi de suite.
- L'avantage: quand on retire des blancs dans l'humide, cela fait des blancs un peu floutés si ce n'est pas une couleur trop teintante.

2) Retrait de blanc sur sec

- Déposez de l'eau claire à l'endroit que vous souhaitez éclaircir et laissez-la s'imprégner, c'est-à-dire aller dans les fibres du papier.
- Resoulevez les pigments qui sont déjà à l'intérieur des fibres du papier en frottant avec un pinceau synthétique et "rigide".
- Déposez les pigments retirés sur un chiffon et recommencez si besoin.
- Comme on a déjà vu cette méthode est plus difficile sur du papier coton que sur le cellulose.

3) Méthode à la gomme

Enlevez les traits de crayons à la gomme. Cela efface également un petit peu ce qu'il y a en dessous.

[4] Il y a d'autres méthodes comme celle avec du scotch, mais je ne retrouve pas la vidéo.]

D'autres vidéos

1) How to painting a Seahorse in Watercolor Painting Demo (**Retrait de blanc sur sec**)

<https://www.youtube.com/watch?v=AiFQFwokAbg>

Maria Raczynska utilise des tubes de Schmincke Horadam: Helio green, Helio turquoise, Prussian green, Cobalt turquoise, Indigo, Yellow ochre.

2) Chocolate Ice Lolly With Coffee, Coffee Art With Watercolor Techniques
https://www.youtube.com/watch?v=EXH8ro_nNfU

Publicité! Peindre avec du café

3) Verwandeln Sie Ihr Aquarellbild mit diesen Tipps!
<https://www.youtube.com/watch?v=cfSiaZgZ0j4>

4) Schnelle und einfache Möglichkeit, Wellen und das Meer mit Aquarell zu malen
https://www.youtube.com/watch?v=sDZJd_JqrhM

5) Un cas extrême de retraits avec également l'utilisation du scotch

Sculpter à l'eau : la nouvelle méthode qui détone pour faire une aquarelle ?

<https://feliawatercolor.com/aquarelle/2020/10/sculpter-a-leau-la-nouvelle-methode-qui-detone-pour-faire-une-aquarelle/>

1. Peindre la première couche de multiples sous tons.
2. Sécher complètement.
3. Recouvrir d'une couche de peinture foncée, qu'on laisse aussi sécher complètement.
4. Sculpter :

Appliquer de l'eau pour retrouver quelques blancs nets.

Et sculpter tout le portrait à l'eau avec une brosse, encourageant le foncé à se mélanger avec la première couche, ce qui révèle ces superbes sous tons (si ils sont superbes, nan? Si !).

Je dois préciser que l'utilisation du violet est importante. Une couleur foncée est beaucoup plus facile à retirer de cette manière.

Petit mémo pour me rappeler de tester avec une couleur plus claire quand même

Petit disclaimer : cette technique vous sera plus difficile sur un papier Arches 100% coton. J'utilise du papier en cellulose, sur lequel les retraits sont bien plus faciles. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on vous conseille le papier en coton pour faire un portrait en général, il permet de superposer de nombreuses couches de couleurs sans que le papier ne s'altère et sans que les couches du dessous ne « bougent ». Mais bon, pourquoi faire comme tout le monde ?

6) Eichhörnchen im Aquarell <https://www.youtube.com/watch?v=2tOrltgaS0o>

Winsor & Newton: cramoisi alizarine, bleu céruléum, teinte neutre, orange de cadmium, terre de Sienne brûlée de, Sépia

Schminke: glaçure orange, blanc de Titane

Mielo: lavande

Papier artisanal A4, Arches 300 grammes, grain fin.

Pinceaux: pinceau à lavis Gerstacker, pinceau à lavis synthétique DaVinci, pinceau en poil de martre rouge de la série Maestro numéro 12 et pinceau en poil de martre rouge de la série 7 de Winsor & Newton en taille 8.

7) Dry Brush Watercolour Explained | Tree Bark for Beginners
<https://www.youtube.com/watch?v=2j-oKBQ0azg>

8) Paint a Realistic Squirrel Tail with Wet-on-Wet Watercolor
https://www.youtube.com/watch?v=GzIE-Lc_9GU

