

helloOo !

Je suis si heureuse et honorée de pouvoir vous envoyer ceci, parce que cela signifie que vous m'avez donné votre confiance en vous inscrivant à ma lettre d'information !

Je suis architecte, artiste et philanthrope, je travaille toujours comme architecte tous les jours et je restaure des monuments pour vivre. Pendant mon temps libre je fais de l'art : des dessins et des peintures. Je fais également du bénévolat dans un atelier d'art dans une maison de repos pour personnes atteintes de démence. Je dessine et peins avec eux et leur donne un lien humain et un moyen de s'exprimer.

Mais par-dessus tout, je veux m'engager à partager mon amour de l'art avec le plus de gens possible. Etant enfant, j'ai toujours voulu devenir artiste, mais grâce à mes parents qui m'ont poussé à devenir artiste. université je suis devenu architecte..... J'écris maintenant "grâce à" au lieu de "à cause de", parce que je suis une éternel optimiste, mais pendant quelques années, j'ai été assez malheureuse à ce sujet. Étudier l'architecture était très amusant, mais quand j'ai commencé à travailler, l'encre et le papier ont fait place à l'ordinateur et j'ai perdu ma capacité à dessiner assez rapidement.

Ayant besoin d'argent pour vivre, j'ai travaillé dans un bureau d'architectes et j'ai laisser tomber le dessin et la peinture, me sentant mal à l'aise, pensant avoir tout perdu.

Mais un jour, après une quinzaine d'années d'inactivité, mon mari est rentré à la maison avec un bel ensemble d'aquarelles, des pinceaux et du beau papier d'aquarelle comme surprise. Je me suis enfermé dans ma chambre chaque soir après être rentré du travail, en essayant de refaire de l'"art". J'ai caché mes œuvres pendant longtemps parce que je pensais avoir perdu tout mon talent et je les trouvais horribles !

J'ai eu beaucoup de mal à suivre des tutoriels, des ateliers avec plusieurs artistes, à faire beaucoup de travail, à me battre pour trouver "mon style", me poser plein de questions.... être stressé et plein de doutes....

Peut-être que je peux rendre tout cela un peu plus léger pour vous, et le chemin vers votre artiste intérieur un peu plus court et plus amusant et joyeux ?

Le dessin et la peinture ont donné une nouvelle dimension à ma vie. Je veux transmettre ceci. C'est vraiment un langage universel, qui vous fait vous connecter au monde ET à vous-même. Parce que tu

as en toi un artiste particulier que le monde entier veut voir. Vous pouvez rendre le monde plus beau à votre façon !

Tout le monde est artiste et peut dessiner ! J'y crois fermement ! Et plus vous le faites, mieux vous vous sentez et plus vite votre art grandira. Dessiner n'est qu'une question de regarder attentivement ce que vous voulez dessiner.

Et tout le monde est créatif ! Vous n'avez qu'à trouver un moyen de vous débarrasser des peurs qui vous empêchent de vivre votre vie créative dans la joie. Et je ne veux pas dire qu'il faut devenir un artiste à temps plein ou qu'il faut consacrer sa vie aux arts. Je veux juste dire vivre la vie avec joie, curiosité et connexion.

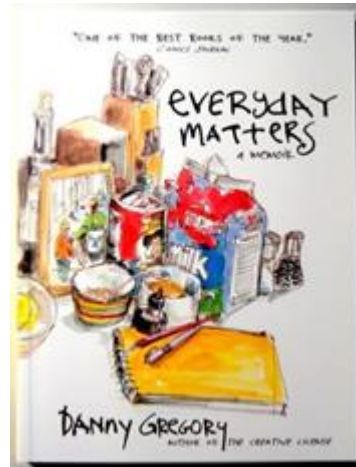
Ici, je partage des conseils et quelques dessins de plusieurs carnets de croquis. Ils sont tous très différents. J'espère qu'ils vous donneront de l'inspiration pour y plonger et ne vous laissez pas impressionner par la page blanche :-)

1. Travail travail travail travail !

Ne craignez pas les jugements de beauté ou le manque de technique de dessin !

Un bon livre pour commencer à travailler est "Everyday matters" de Danny Gregory. Danny raconte ici une très belle histoire de vie et montre comment il commence à dessiner, et comment le dessin lui a "sauvé" la vie. Chaque dessin raconte une histoire et a de la valeur. Il n'est pas nécessaire que ce soit une œuvre d'art avec un grand "A".

Ce livre m'a beaucoup aidé, a démystifié l'Art et m'a donné un regain d'énergie pour travailler et me lancer !

2. Sortez de votre zone de confort !

Essayez régulièrement de nouveaux défis et prenez le temps de les relever à votre propre rythme.

Vous serez si fier après coup et vous vous sentirez si inspiré et libre !

3. Explorez vos sentiments en essayant différentes techniques et sujets

N'essayez pas de réinventer l'eau chaude !

Apprenez des autres artistes que vous aimez : regardez attentivement ce qu'ils font et comment ils le font et essayez de l'imiter ! C'est ce que font les artistes depuis toujours !

Copiez les dessins et peintures d'autres personnes pour apprendre, à partir d'un livre ou d'images, en faisant des ateliers ou à partir de vidéos sur internet ! (ne prétendez pas cependant que c'est votre design...).

Cette aquarelle s'inspire du travail de Pat Southern Pearce.

4. Créez un carnet de croquis : cela aide à surmonter la "peur" de la page blanche et à garder une vue d'ensemble et à suivre votre évolution

Achetez ou faites un joli carnet de croquis et dessinez dedans régulièrement. De cette façon, vous gardez une trace de votre évolution artistique et vous en gardez des bons souvenirs, en tenant un journal d'art !

Voici une page que j'ai faite le jour de mes 40 ans, en dessinant ma table à dessin.

Dessiner, peindre, expérimenter dans votre carnet de croquis et n'ayez pas peur de le "ruiner" : ce n'est que du papier....

5. Essayez le dessin urbain pour partager votre travail et montrer et raconter.

Voici une photo d'un croquis urbain du mien en novembre 2015 au Japon, au marché aux poissons de Tsukiji à Tokyo.

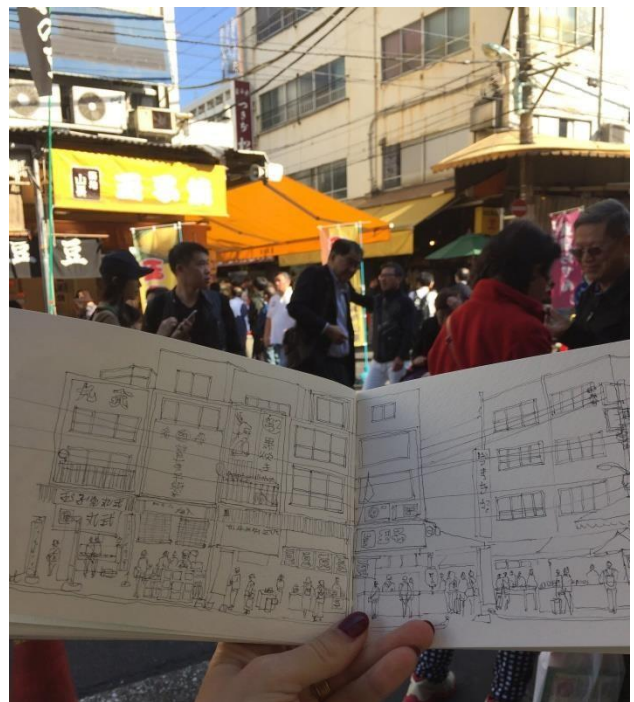
J'ai passé des années à dessiner caché à la maison, ayant honte de montrer mes productions et ayant peur de dessiner en public, parce que les gens viendraient pour regarder et rire de mes mauvais dessins ! Mais voici la vérité sur ce qui se passe quand les gens voient quelqu'un dessiner en public : ils viennent vous voir et vous ADMIRER ! Vous établissez d'excellentes connections et vous recevez des compliments. Les gens respectent votre travail !

J'aurais aimé le découvrir plus tôt !

Si vous aimez la compagnie d'autres dessinateurs, rencontrez les Urban Sketchers :

www.urbansketchers.org !

Nous sommes partout dans le monde, le montrant un dessin à la fois. C'est une communauté très joyeuse et bienveillante. Essayez les "sketchcrawls" :-)

Quelques histoires de fournitures d'art...

Ma première palette.... Reçue de mon mari :-)

Je ne nettoie jamais vraiment mes palettes.
Certains artistes ne jurent que par des aquarelles
"propres" et une palette claire et nette. Ce n'est pas mon
cas.

Puis cette habitude a été renforcée par les ateliers que
j'ai faits avec les artistes Jeanine Gallizia et Joseph
Zbukvic. Ils fonctionnent également avec des palettes
"sales".

Les palettes "sales" font des couleurs intéressantes et
naturelles !

Lorsque vous faites une palette, prenez le temps de faire
un papier avec votre liste de couleurs, car lorsque les
couleurs sont sèches, vous ne les voyez pas très bien.

Aujourd'hui, je ne travaille presque plus qu'avec de la
peinture en tube et je remplis moi-même la palette. Je
trouve que la peinture en tubes est plus fluide pour
travailler.

Moi lors d'un atelier.... Les ateliers sont terriblement
inspirants.

Il est intéressant d'essayer des ateliers de différents types
d'artistes pour pousser vos frontières

C'est la palette d'un autre artiste que j'admire, Lars
Lerin, qui me convainc de ne jamais nettoyer mes
palettes :-)

C'est ma grande palette pour travailler à la maison ou
pour faire de grandes peintures à l'extérieur. Elle est
remplie de peinture en tubes. Principalement de la
peinture de qualité Winsor & Newton artistes. Aussi
quelques couleurs Holbein et Kremer. Mettez tous les
rouges et les bleus ensemble dans votre palette

Quand je vais en Urban Sketching ou en peinture à l'extérieur, je prends mes palettes de poche, pour ainsi réduire le poids que je dois porter. Elles sont très légères : 51 grammes chacune.

La Pocket Palette dispose d'une surface de mélange, 14 récipients amovibles sur une base magnétique, de la taille d'un porte carte de crédit. Comme elles sont si petites, j'en ai fait une avec des "rouges" et une avec des "bleus".

La palette de poche "en action" au Japon sur le marché aux poissons de Tokyo

Lorsque je voyage, j'utilise des pinceaux de voyage avec un capuchon, ou des pinceaux à eau : des pinceaux avec un conteneur d'eau.

Pinceaux ! Je suis accro à eux ! Je pourrais en acheter des milliers si j'avais l'argent:-)))

Cheveux d'écureuil et de chèvre pour faire des lavages, cheveux synthétiques et de martre avec des pointes très fines pour peindre les détails....

Marques utilisées : pinceaux japonais, Winsor & Newton, Escoda, Raphael, Kremer,....

Raphaël a une bonne ligne de pinceaux "Softaqua", avec des poils synthétiques qui ressemblent à de l'écureuil.

Pour le dessin, j'aime le crayon mais aussi l'encre et le stylo à bille.

Des carnets de croquis !

J'utilise des carnets de croquis Watercolor Moleskine, mais d'autres carnets de croquis feront aussi bien l'affaire, tant que le papier est assez épais. Si vous voulez faire de l'aquarelle, prenez du papier aquarelle explicite. Si vous voulez utiliser des crayons de couleur, prenez du papier plus lisse.

Art for dementia project

Projet L'art au service des personnes démentes

Le dessin et la peinture sont des langages universels, et une sorte de méditation ! Dans mon projet "art for dementia" (art pour les personnes démentes) je fais du bénévolat dans un atelier d'art pour les personnes atteintes de démence. Elles ne peuvent plus parler, mais quand nous faisons de l'art ensemble, nous sommes en contact et en communication les uns avec les autres et nous avons beaucoup de plaisir ! C'est moi dans notre atelier :-)

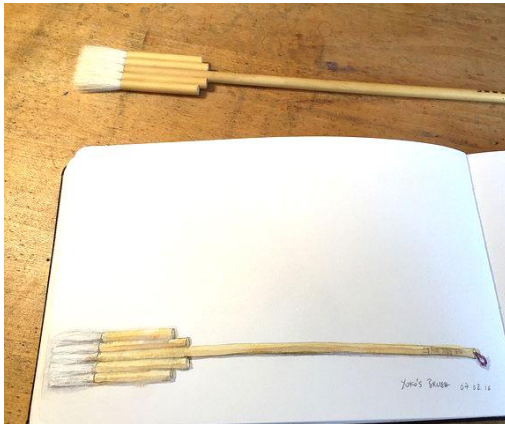
Si vous voulez des conseils pour démarrer un atelier comme celui-ci dans un endroit près de chez vous, ou en privé à la maison avec vos amis, famille et amis, je serai heureux de vous aider. Amusons-nous ensemble !

APPEL À L'ACTION !

Voici quelques actions que vous pouvez prendre pour progresser:

1. Parfois, les premiers pas sont les plus difficiles. J'aime dessiner un objet simple à la maison pour m'échauffer pour la journée ou pour me détendre, comme une méditation, ou pour sortir de la confusion "quoi faire". Choisissez un objet qui vous plaît ou qui a une signification particulière pour vous, et dessinez-le. Regardez attentivement les détails et les ombres, sans toutefois être obsédé par la réalisation d'un dessin photographiquement correct. Nous ne sommes pas des « photocopieuses ! :D

Tip: Astuce : concentrez-vous sur l'objet que vous dessinez et non sur le dessin lui-même. Observez les formes et les motifs et laissez votre main bouger librement, en évitant de perdre le contact avec la feuille. Il encouragera la spontanéité et la liberté des lignes. Vous devez regarder l'objet minimum 70% du temps.

2. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, divisez votre page de carnet de croquis en petits carrés et faites des croquis en miniature de ce qui vous vient à l'esprit.

3. Dessinez quelque chose de plus grand à l'intérieur de la maison, comme par exemple votre cuisine. Ne vous laissez pas submerger par tous les détails : n'essayez pas de tout dessiner....

4. Allez dehors et dessinez. Quand il fait trop froid, ou que je ne trouve pas d'endroit confortable, je fais souvent juste le dessin à l'extérieur et je mets la couleur à la maison, confortablement à ma table :-)

Encore une fois : essayez de ne pas être obsédé et dépassé par les détails. Personne ne viendra vérifier si votre dessin est "correct". De plus : nous ne sommes pas des photocopieuses. Il faut faire une "interprétation" de ce que l'on voit, et ne pas tout dessiner tel quel. Aussi, soyez paresseux : laissez les choses de côté pour donner de l'oxygène à votre dessin. Essayez de comprendre les parties importantes afin de reconnaître l'objet/le bâtiment, et quel sera votre point de focalisation ?

Mes points de focalisation pour le dessin de gauche, le marché aux poissons de Venise, étaient les rideaux rouges et les poteaux en bois dans l'eau (pour m'assurer que les gens voient que c'est Venise... :-)), et pour le mémorial d'Hiroshima à droite, mes points focaux étaient la coupole et la structure du bâtiment, pour que celui-ci ressemble à une ruine.

Quels conseils de dessin et de peinture vous aideraient ?

Quelle est votre histoire et comment puis-je vous inspirer ?

Je suis très intéressé d'avoir de vos nouvelles !

Écrivez-moi à info@barbaraluel.com

N'hésitez pas à partager cette information avec vos amis si vous pensez que ceci peut les intéresser ou leur être utile.

Amitiés,

Barbara

www.barbaraluel.com

