

Exclusivement conçu
pour vous, par moi

Bonne exploration
Marie-Josée Bergeron

Petit guide pratique

Le vaste monde des couleurs

Comprendre le vaste monde des couleurs

Origine

La couleur est une manifestation de la lumière suivant le spectre électromagnétique visible par l'oeil humain. L'ensemble du spectre visible peut être mis en évidence par sa dispersion, possible par le biais d'un prisme, d'une lentille ou d'un dioptre.

Dans la nature, la dispersion de la lumière du soleil par des gouttes de pluie produit le même effet sous la forme de l'Arc-en-ciel. Les couleurs s'y décomposent de manière continue, partant du rouge dans la partie supérieure de l'arc, au violet à l'intérieur.

Par volonté de cohérence avec la vision religieuse autour du chiffre 7, mais aussi par analogie avec le son ; la gamme musicale comprenant 7 notes par octave, Isaac Newton dans son traité d'optique délimite 7 couleurs dans l'Arc-en-ciel, en incluant l'indigo. De nombreuses représentations des couleurs de l'Arc-en-ciel font état de six couleurs ; les trois primaires, Rouge, Bleu, Jaune pouvant générer les autres couleurs par synthèse soustractive.

Du point de vue de Goethe, tel qu'il est exposé dans son Traité des couleurs, la couleur est la manifestation d'un obscurcissement de la lumière, partant du jaune : la couleur la plus proche de la lumière, vers le bleu : la couleur la plus proche de l'obscurité. Inversement, la couleur est un éclaircissement de l'obscurité. Le théoricien allemand décrit une dynamique d'intensification (obscurcissement), produisant les variations colorées. L'intensification du jaune donne le rouge, tout comme l'intensification du rouge donne le bleu.

L'histoire de l'Art est aussi l'histoire de cet apprivoisement de la couleur et de la lumière. Le théoricien posera les principes, le peintre en révélera les effets.

« La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, la couleur n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité. » Eugène Delacroix.

Dans les premières manifestations d'art stationnaire connues qui remontent à environ 40.000 ans, dans ce que l'on appelle l'Art rupestre : ayant pour support le rocher, et l'Art Pariétal : fixé sur les parois des grottes, les peintures étaient faites d'os brûlés, de charbon, de sève, de sang, ou de graisses animales. En expérimentant les ressources naturelles, ces premiers hominidés ont également laissé leur empreinte par l'usage de pigments d'origine minéralogique.

Poser des couleurs réalistes sur le papier (ou sur la tablette graphique) peut sembler difficile, seulement accessible aux plus grands artistes. Pourtant, avec un peu d'observation et de connaissance, on peut déjà très bien s'en sortir. Encore faut-il savoir comment fonctionnent les couleurs, comment les mélanger et comment obtenir une palette intéressante pour notre illustration finale...

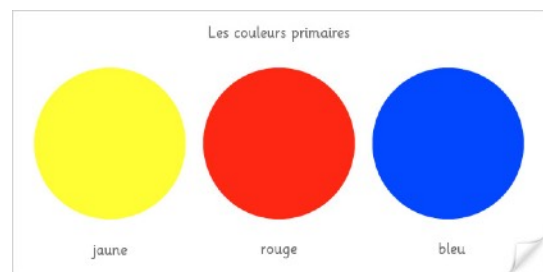
Le cercle chromatique

La roue chromatique nous aide à visualiser toutes les couleurs reproductibles sur papier ou sur ordinateur et à les associer entre elles afin de constituer une palette de couleur. Commencer une illustration sans avoir trouvé au préalable sa palette de couleur, c'est un peu comme se retrouver en pleine mer avec un bateau sans voile: on ne sait pas trop où l'aventure va se terminer...la roue chromatique nous permet de faire des recherches rapidement et d'harmoniser les couleurs entre elles.

Les couleurs primaires

Une couleur primaire, que l'on appelle également couleur élémentaire, est une couleur qui ne peut être créée par le mélange d'autres couleurs. Ces couleurs primaires, mélangées entre elles permettent d'obtenir les autres couleurs du [spectre visible](#). Dans la [synthèse soustractive](#) des couleurs qui s'applique à la peinture, les trois couleurs primaires sont le Jaune, le Rouge et le Bleu. Le mélange de ces 3 couleurs primaires à parts égales, donne le noir. Une combinaison inégale à dominante chaude donnera du brun.

jaune orangé (jaune + orange)

rouge orangé (orange + rouge)

rouge violacé (rouge + violet)

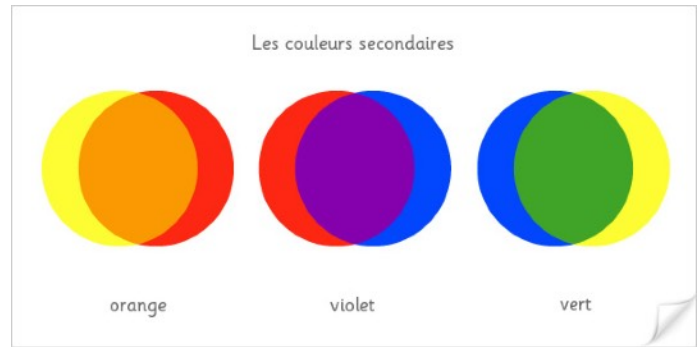
bleu violacé (violet + bleu)

bleu-vert (bleu + vert)

jaune-vert (vert + jaune)

Les couleurs secondaires

Lorsque l'on mélange deux couleurs primaires à parts égales, on obtient une couleur secondaire. Le Orange est la couleur secondaire issue du mélange des primaires Jaune et Rouge. Le Violet est la couleur secondaire issue du mélange des primaires Rouge et Bleu. Le Vert est la couleur secondaire issue du mélange des primaires

Les couleurs tertiaires

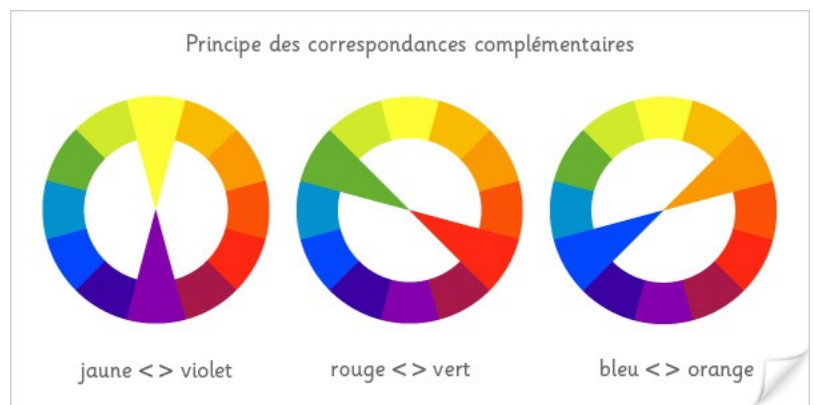
Un couleur tertiaire résulte du mélange à parts égales d'une secondaire avec la primaire autre que celles qui la composent. Il y a 6 couleurs tertiaires obtenues par le mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire voisine

Les couleurs complémentaires

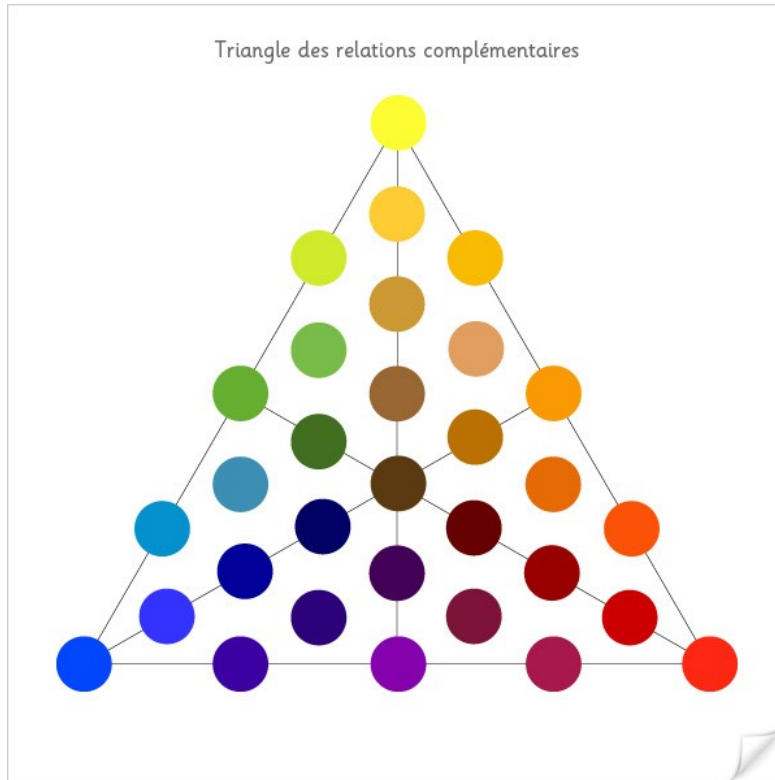
Une couleur donnée trouve sa correspondance complémentaire avec la couleur qui lui est diamétralement opposée sur le cercle chromatique.

Ainsi, la complémentaire du bleu est le orange, celle du jaune est le violet, celle du vert est le rouge... cela s'appliquant aux autres couleurs du cercle chromatique.

Usage des couleurs complémentaires

L'utilisation du noir n'est pas approprié pour la création des ombres ou pour assombrir les couleurs comme cela se fait très fréquemment. C'est par le mélange avec sa complémentaire que l'on pourra assombrir une couleur donnée sans la ternir. En cela, l'usage des complémentaires est une véritable révélation pour le peintre en termes de modelés et de contrastes.

COMPLÉMENTAIRE ADJACENTE: utilisation des couleurs situées de chaque côté d'une couleur

TRIADE: composition qui comprend 3 couleurs situées à distance égale sur la roue ex. le rouge, jaune et bleu

TÉTRADE: Contraste de 4 couleurs sur la roue

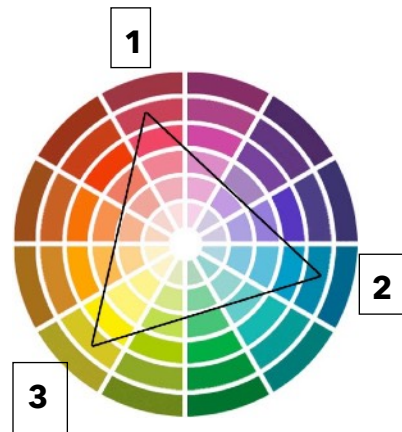
Proportion 60-30-10

60%: couleur principale / dominante **(1)**

30%: couleur complémentaire **(2)**

10%: couleur d'accent **(3)**

Si votre couleur dominante est dans la palette des rouges, vous devriez avoir sur votre toile, un pourcentage équivalent à 60% de cette teinte, le 30% peut varier entre les bleus ou les jaunes. Si votre complémentaire est dans les bleus, considérez les jaunes en accents (10%)

Caractéristiques d'une couleur

Première chose à comprendre: Toute couleur est relative à une autre. Une couleur prise à part n'a aucune signification dans la vie réelle. Pour représenter une scène visuelle, il nous faut au minimum deux couleurs. Quand vous observez et analysez une couleur, il est important de prendre son temps et de la comparer aux couleurs des alentours.

Il existe trois caractéristiques relatives à une couleur:

TEINTE

La teinte d'une couleur est en fait son emplacement sur le cercle chromatique.

On dit d'une couleur qu'elle est froide ou chaude, comparée à une autre, selon sa position sur la roue. Alors que les couleurs froides parlent de fraîcheur, de calme et /ou d'apaisement, les couleurs chaudes sont associées à la chaleur, au bien-être, au plaisir et à l'énergie positive. Le orange intense est la plus chaude des couleurs.

Le bleu intense est la plus froide des couleurs.

En dehors de ces couleurs, il ne faut jamais avoir un à priori sur la température d'une couleur, car on trouve toujours plus chaud et toujours plus froid.

VALEUR

Les valeurs sont les différents degrés de clarté ou d'obscurité d'une couleur (nuances de gris que l'on obtient en faisant varier à la fois la densité de noir et de blanc

Lorsque nous mélangeons du blanc: nous obtenons un TON à la couleur

Lorsque nous mélangeons du noir: nous obtenons une NUANCE à la couleur

TEINTER: éclaircir une couleur avec du blanc

DONNER DU TON: ajouter une valeur moyenne de gris

NUANCER: assombrir une couleur en y ajoutant du noir

INTENSITÉ

On dit d'une couleur qu'elle est plus intense qu'une autre lorsqu'elle comporte plus de pigments de couleurs appelé la saturation. Une couleur plus intense qu'une autre n'est pas forcément plus intéressante. Une couleur devient intéressante au contact d'une autre. C'est là que la théorie des couleurs prend tout son sens!

La température des couleurs

Il est d'usage de parler de tonalités chaudes pour les couleurs allant du jaune au rouge violacé sur le cercle chromatique et ainsi, les couleurs froides sont celles allant du bleu violacé au jaune vert sur le cercle chromatique. Cependant, le phénomène de relativité, d'interaction des couleurs, nous montre qu'une teinte comme le jaune vert peut paraître plus froide si elle est placée à côté d'une couleur chaude tels que le rouge et, plus chaude si elle est placée à côté d'une couleur froide, comme un bleu.

Agencement des couleurs

Qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, de décoration ou même d'habillement, sachez qu'il existe des codes bien spécifiques à suivre, afin d'harmoniser un ensemble d'éléments et de ne pas tomber dans un look disparate ou pire, surchargé. Voici quelques techniques qui vous aideront à bien utiliser les couleurs.

La première, qui est la plus souvent employée, est l'harmonie des couleurs. Elle peut s'obtenir en optant pour des teintes similaires ou proches sur le cercle chromatique, comme le rouge et l'orangé, le bleu et le vert, etc. Ainsi se dégage une impression harmonieuse puisqu'on conserve l'unité des couleurs, tout en créant un contraste limité et mesuré.

Une autre façon d'agencer les couleurs est la composition ton sur ton. Cette technique consiste à déterminer une seule couleur, à laquelle on ajoute par la suite du blanc ou du noir, et ce, en vue d'obtenir des teintes différentes, mais de même base. Cette façon est particulièrement pratique en décoration, puisqu'elle permet d'amalgamer diverses textures, tissus et papiers peints. Au niveau vestimentaire, le ton sur ton allège l'apparence.

Enfin, très tendance, les contrastes détonnent de la masse. Cette technique consiste à opposer littéralement les couleurs : couleurs chaudes contre couleurs froides, secondaires contre primaires, etc. Prenez cependant garde à ne pas l'utiliser à outrance ! Cela aurait pour effet de surcharger le final. Voilà pourquoi les spécialistes recommandent de choisir une couleur qui dominera l'ensemble ainsi qu'une autre couleur contrastante, que l'on pourra disposer de façon à créer des accents, mais sans plus. Pour ne pas trop surcharger, on conseille habituellement d'utiliser un maximum de trois couleurs : l'une dominante, la seconde complémentaire et la troisième pour les accents.

Ainsi, en optant pour l'une ou l'autre de ces techniques, vous vous assurez d'harmoniser, de balancer les couleurs afin d'obtenir le résultat le plus homogène qui soit. Du coup, l'ensemble s'en retrouve beaucoup plus attrayant, vivant et équilibré.

Envie d'en apprendre davantage

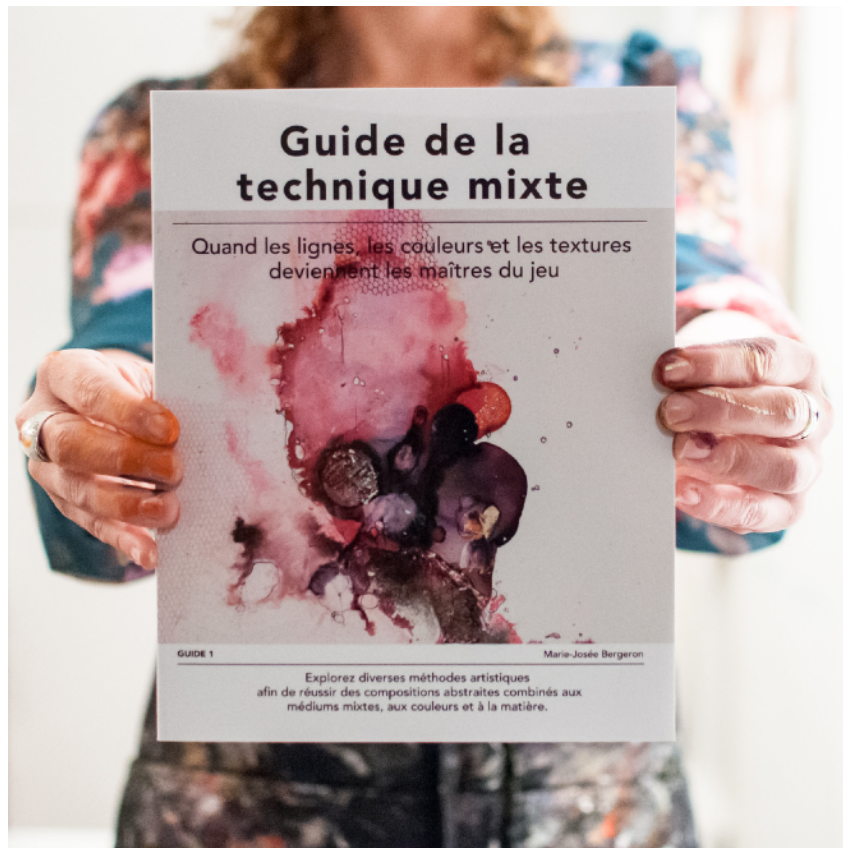
Visitez mon site internet

www.ateliermjb.com

Je suis en pleine préparation de formations complètes qui seront disponibles en ligne cet automne.

Je prépare aussi des ebooks complets d'exercices et de conseils qui vous serviront grandement.

En attendant, si vous ne l'avez pas encore, procurez-vous ce guide complet.

Sauf pour un usage personnel et privé, il est interdit d'utiliser, de reproduire intégralement ou partiellement, sur quelque support que ce soit, le présent document ou son contenu, sans l'autorisation préalable écrite de l'auteur, sous peine de poursuite au criminel.