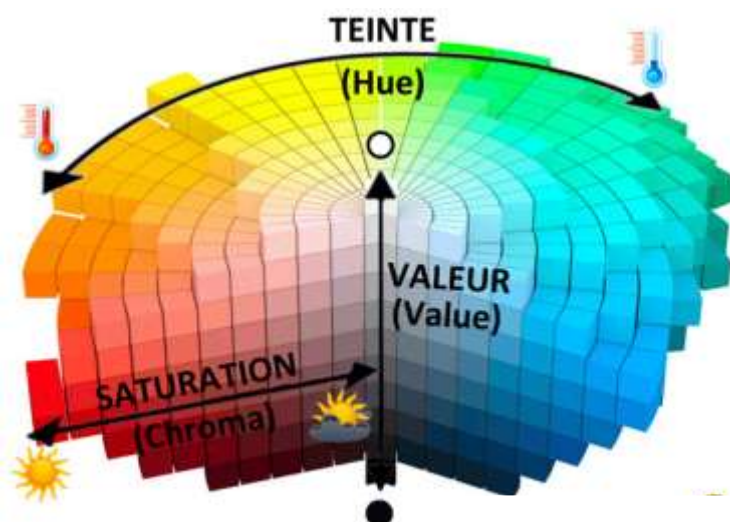

Théorie de la Couleur

Quelle que soit la technique d'analyse utilisée, les 3 Dimensions de la Couleur sont les 3 clefs qui permettent de décrire n'importe quelle couleur.

1. LA TEINTE (Hue) et sa Température

Une TEINTE est une couleur pure.

Depuis le 17ème siècle, nous disposons d'une **représentation spatiale des couleurs** très efficace : le cercle chromatique de Newton. Un outil capital pour les artistes qui l'ont beaucoup retravaillé.

Ci-dessus, le cercle chromatique de Johannes Itten est sans doute l'un des plus connus, et aussi le plus utilisé. Très pratique, il représente toutes les **TEINTES PURES** et leurs interrelations. Soit :

- les couleurs **primaires** et leurs mélanges, les couleurs **secondaires** et **tertiaires** ;
- les couleurs **chaudes** et **froides** situées de part et d'autre de la ligne transversale ;

ainsi que les couleurs **complémentaires** situées en vis-à-vis les unes des autres.

Il existe des Couleurs Chaudes, Froides et Équilibrées

Dès l'Antiquité, nous avons associé certaines couleurs avec les 4 éléments de la nature (feu, eau, terre, air).

C'est ainsi que nous avons commencé à connecter **Couleur et Température**.

Comment avons-nous relié les couleurs à nos sensations physiques ?

Pour répondre à cette question, il suffit d'**imaginer certaines scènes de la vie courante** : *un feu de cheminée, un plancher chaleureux, un sol aride, le désert, le soleil, le jour, et inversement la nuit, la lune, un sol neigeux, un paysage de glace, un mur carrelé, une montagne en hiver, etc.*

Toutes ces images mentales – et les couleurs qui leurs sont associées – ont la capacité de faire naître chez nous **des sensations thermiques bien réelles**. Comment ? Leur simple évocation suffit à faire remonter les informations qui sont déjà stockées dans notre corps.

Résultat : c'est ainsi que nous avons polarisé les couleurs **Jaune et Bleu**. Nous avons associé les couleurs contenant du *jaune* à des sensations chaudes et les couleurs contenant du *bleu* à des sensations froides.

On parle de la **température psychologique** d'une couleur.

Une Couleur peut être réchauffée ou refroidie.

À partir du 17ème siècle, grâce au cercle chromatique de Newton, les artistes ont pu faire des déductions plus académiques.

Ils ont identifié les 3 COULEURS PRIMAIRES : le **rouge**, le **jaune** et le **bleu**.

Ce sont les 3 couleurs de notre environnement physique qui ne sont pas le résultat d'un mélange d'autres couleurs. Bien au contraire, ce sont même celles qui permettent de créer par mélange toutes les autres couleurs.

En terme de Température :

Le **bleu** est l'agent froid et sombre du cercle chromatique.

Le **jaune** est l'agent chaud et lumineux du cercle chromatique.

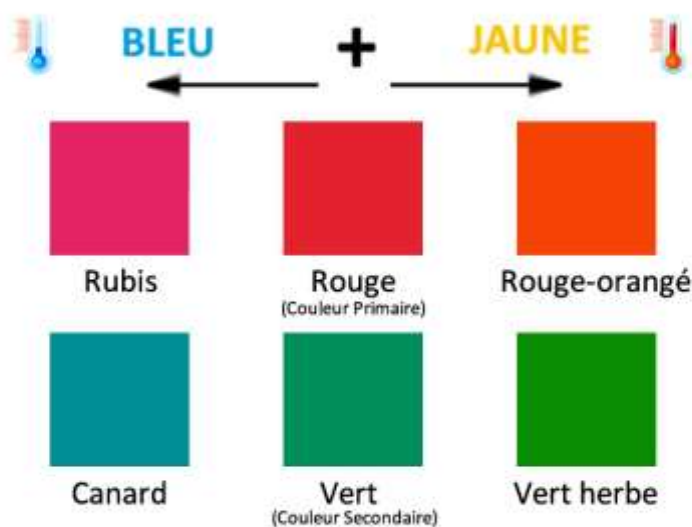
Le **rouge**, situé entre les deux, n'est ni vraiment chaud, ni vraiment froid. Il est plus équilibré.

Pour faire varier la température d'une couleur, il suffit de lui ajouter du jaune ou du bleu comme sur la figure ci-dessous :

L'ajout de **Bleu** refroidit une couleur.

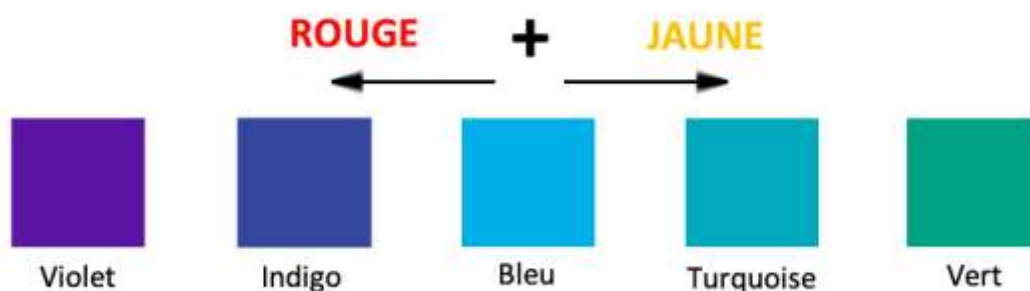
L'ajout de **Jaune** réchauffe une couleur.

Quant au **Rouge**, nous verrons qu'il équilibre et réchauffe dans une moindre mesure.

Cas particulier du Bleu et du Jaune

Le **bleu** étant la couleur la plus froide du cercle chromatique, il peut seulement être réchauffé, que ce soit par du **jaune** ou par du **rouge**. **Résultat** : il n'est jamais « réchauffé » au point de donner une *couleur chaude*. On obtient seulement du **violet**, une *couleur froide*, ou du **vert**, une *couleur relativement équilibrée*.

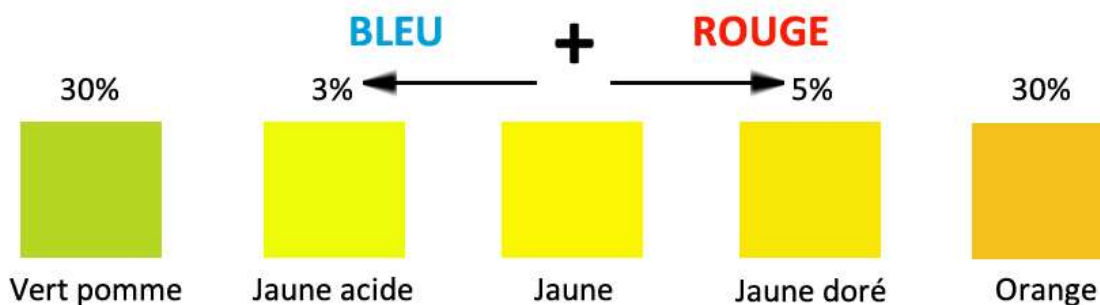

Le jaune étant la couleur la plus claire du cercle chromatique, elle est très sensible. Et de très petites quantités de bleu ou de rouge suffisent à l'altérer. **Résultat** : l'ajout de 3% de bleu donne un jaune plus acide (froid) et 5% de rouge donne un jaune plus doré (chaud).

Où se situe la limite entre les couleurs Chaudes et Froides ?

Cette question est subjective et il n'existe à ce jour **aucun consensus clair**.

Personnellement, je me rallie à l'hypothèse de Goethe (cf. Traité des couleurs – 1810).

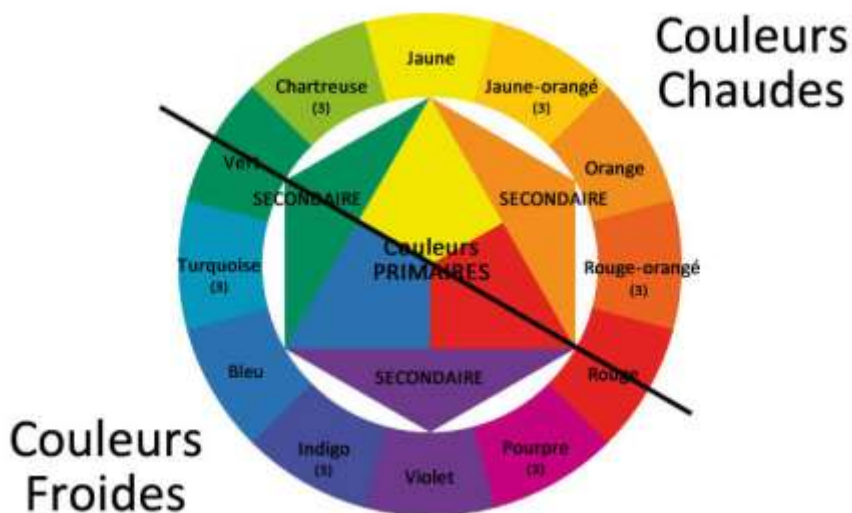
Selon Goethe, le **ROUGE** et le **VERT** sont deux **couleurs équilibrées** :

Elles ne sont ni froides (pas de dominante bleue), ni chaudes (pas de dominante jaune).

Situées l'une en face de l'autre sur le cercle chromatique, elles séparent physiquement les couleurs chaudes et les couleurs froides.

Cette séparation est symbolisée par la **ligne transversale** qui partage le cercle en deux parties égales.

Cf. le cercle chromatique de Johannes Itten.

Notion Importante : les couleurs complémentaires donnent du relief à la vie

La **notion de couleurs complémentaires** est particulièrement importante.

Pourquoi ?

Parce qu'elle constitue le **fondement théorique** qui différencie notre **méthode** de toutes les autres méthodes d'analyse couleur

DÉFINITION : 2 couleurs sont dites **complémentaires** quand, ensemble, elles forment un couple qui contient des quantités équilibrées des 3 couleurs primaires, du jaune, du rouge et du bleu. Leur mélange produit un **gris neutre**.

Le **Bleu** est la couleur complémentaire du **Orange**, qui est un mélange équilibré de **Jaune** et de **Rouge**.

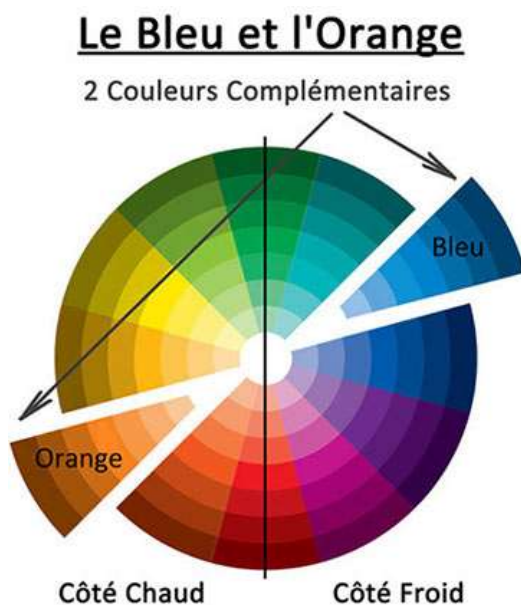
Le **Rouge** est la couleur complémentaire du **Vert**, qui est un mélange équilibré de **Jaune** et de **Bleu**.

Le **Jaune** est la couleur complémentaire du **Violet**, qui est un mélange équilibré de **Rouge** et de **Bleu**.

IMPORTANT : sur le cercle chromatique, 2 couleurs complémentaires sont situées en vis-à-vis l'une de l'autre. Ce sont donc 1 couleur chaude et 1 couleur froide, à l'exception du vert et du rouge qui sont deux couleurs équilibrées.

À RETENIR : lorsqu'on met deux couleurs complémentaires côte à côte, elles se vivifient l'une l'autre. C'est sans doute pour cette raison que la Nature les associe si fréquemment, car elles donnent du relief au monde qui nous entoure.

Voici en image l'exemple du bleu et du orange :

Le bleu et le orange dans la Nature

2. LA VALEUR (Value)

La **VALEUR**, c'est le degré de « clair ou d'obscur » d'une couleur, qui dépend directement de la quantité de **blanc** ou de **noir** qu'elle contient.

Pour comparer des couleurs de différentes valeurs, on utilise une échelle des gris (voir le document ci-dessous – LES VALEURS).

Il existe des Couleurs Clares, Moyennes et Sombres

Sur les figures (a) et (b) ci-dessous, vous pouvez voir que chaque **TEINTE** (hue) a une **VALEUR** de départ qui lui est propre.

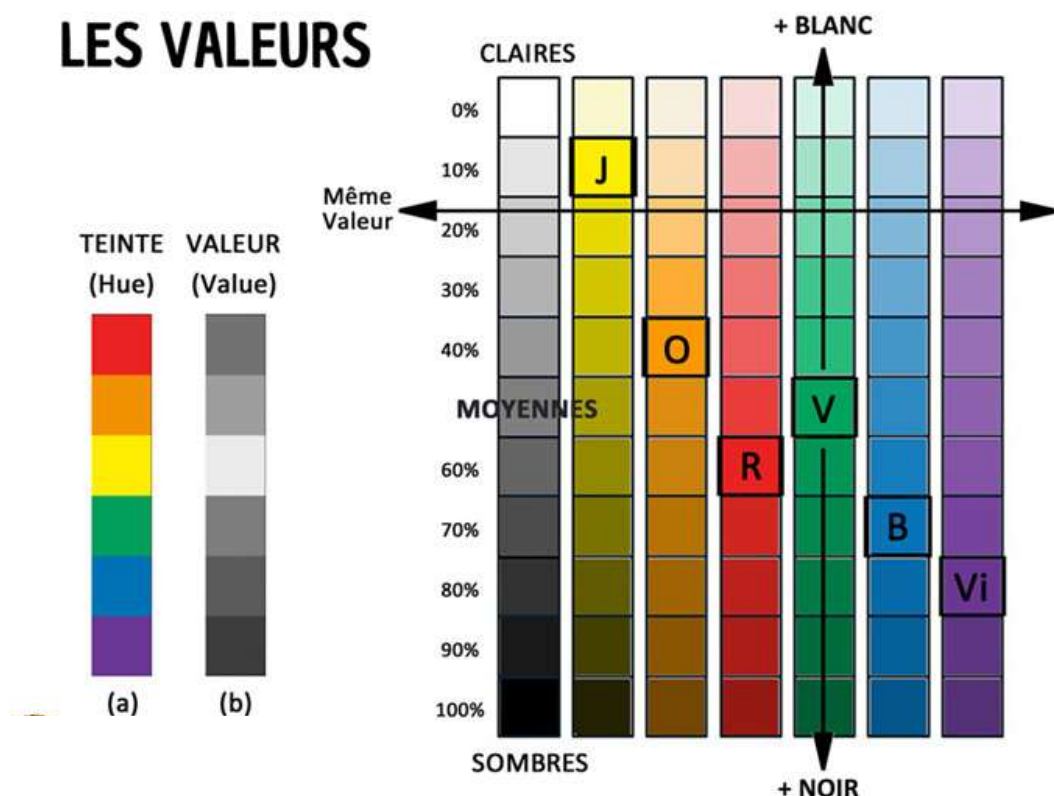
Le **jaune** est la couleur dont la valeur d'origine est la plus **claire**. Puis viennent dans l'ordre le **orange**, le **vert** et le **rouge**, qui sont des valeurs **moyennes**. Et enfin, nous avons le **bleu** et le **violet**, qui sont des teintes plus **sombres**.

Une Couleur peut être éclaircie ou assombrie.

On peut **éclaircir** une teinte en lui ajoutant du blanc : on parle de « couleur *dégradée* » (tint).

Et on peut **assombrir** une teinte en lui ajoutant du noir : on parle de « couleur *rabattue* » (shade).

Notez bien que l'on préfère parler de couleurs **claires** ou **pastel**, et de couleurs **sombres** ou **profondes**.

Notion Importante : Qu'est-ce que le Contraste ?

Le **Contraste** est une **notion essentielle** dont le rôle est largement sous-estimé dans l'habillement. Nous verrons comment l'utiliser en conscience dans nos choix de vêtements.

Pour l'instant, regardez bien les deux photos en Noir & Blanc ci-dessous. Elles présentent chacune un éventail de valeurs *claires à foncées*.

À RETENIR : Si l'on isole la valeur la plus claire et la valeur la plus sombre de chaque photo, et que l'on mesure l'écart entre ces deux valeurs (grâce à l'échelle des gris), on obtient **la quantité de CONTRASTE** présente dans ces photos.

Plus l'écart entre les deux valeurs est important, plus le contraste est fort.

Niveau de contraste moyen à faible

Niveau de contraste élevé

N.B. : vous pouvez conduire le même exercice avec des photos en couleurs

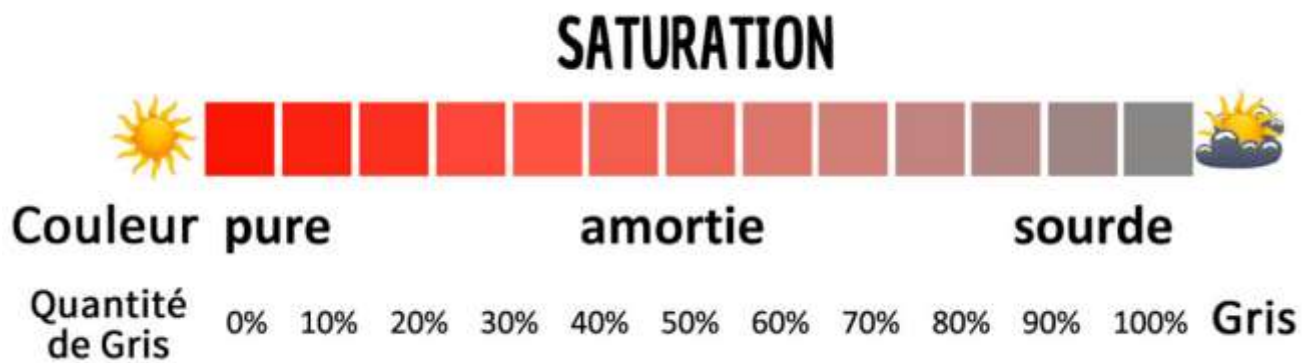
3. LA SATURATION (Chroma)

La **SATURATION** d'une couleur désigne **son degré de pureté**, qui varie en fonction de la proportion de gris (tone) qu'elle contient.

C'est une notion plus subtile et sans doute plus difficile à saisir, à ne pas confondre avec le Contraste .

Il existe des Couleurs Vives, Amorties et Sourdes

Sur le diagramme ci-dessous, vous pouvez observer l'amortissement progressif d'une TEINTE vive, pure, saturée, par des quantités croissantes de gris :

Une Couleur vive peut-être assourdie

Regardons plus attentivement ce diagramme :

À gauche, la couleur est **PURE** (clear) : **100%** de pigments colorés.

De gauche à droite, les pigments colorés sont progressivement remplacés par du gris : 10% de gris, 20%, 30%...

À droite, le Gris a totalement remplacé la Couleur.

Résultat :

La couleur s'éteint au fur et à mesure que la quantité de gris augmente. Elle est progressivement **ASSOURDIE** (muted).

La **VALEUR** de départ n'a pas changé. La couleur pure n'est ni plus claire, ni plus foncée que la couleur grise qui en résulte.

Notion Importante : Vive ou Sourde, l'énergie est différente

- Une **couleur vive** est totalement saturée, pure, limpide, éclatante et forte.
- Une **couleur sourde** est (+ ou -) désaturée, éteinte ou terne. Mais elle est aussi plus feutrée, plus opaque et plus douce.

IMPORTANT : Ces deux types de couleurs ne dégagent pas la même énergie.

Regardez par exemple ces deux photos. La rainette à gauche dégage une énergie **juvénile** et pleine de vie, alors que la grenouille à droite a l'air plus calme et plus **mature**.

Couleurs pures et intenses (CLEAR)

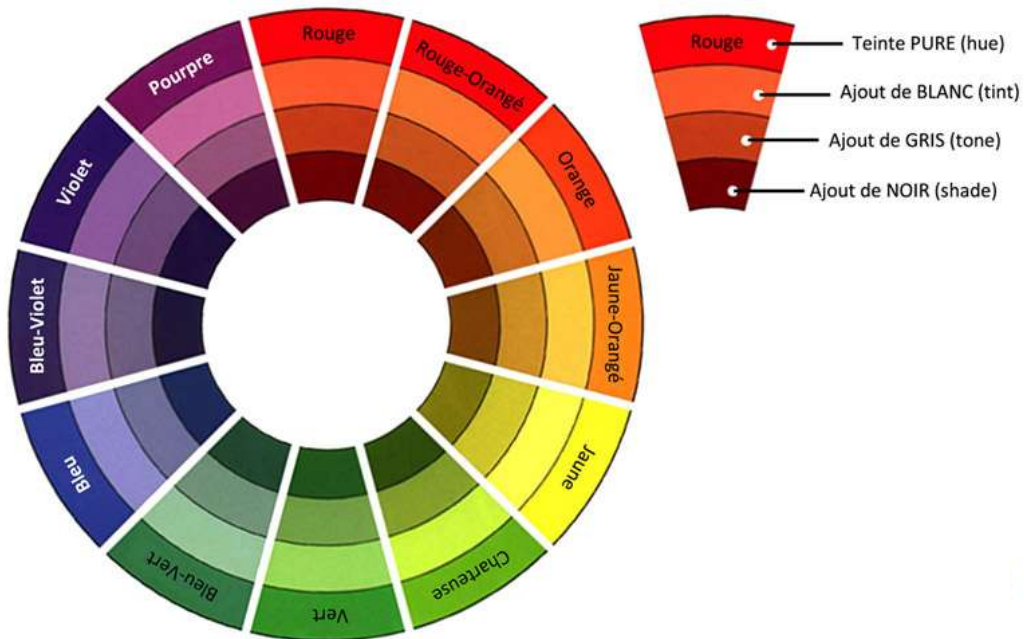

Couleurs grisâtres et ternes (MUTED)

4. SYNTHÈSE GLOBALE

La Roue des Couleurs

La **Roue des Couleurs**, utilisée par tous les professionnels de la Couleur, est une représentation synthétique de toutes les couleurs existantes. Extrêmement pratique, elle contient de la périphérie vers l'intérieur du cercle : les couleurs **pures**, les valeurs **claires**, les couleurs **sourdes** et les valeurs **sombres**.

Représentation graphique d'un Groupe de Couleurs

Représenter graphiquement un groupe de couleurs proches en terme de Température, de Valeur et de Saturation, nécessite **3 axes** :

- un axe qui indique la température moyenne de ces couleurs (froide à chaude)
- un axe qui indique la valeur moyenne de ces couleurs (claire à foncée)
- et un autre axe qui indique le niveau moyen de saturation (pure à terne).

