

LES CONTRASTES

Fondamentalement l'utilisation des contrastes en peinture est une nécessité et couvre une grande partie de notre travail de peintre.

Définition

Un contraste est une opposition de deux tons, ou de deux teintes, qui sont mis en valeur l'un l'autre par leur juxtaposition.

Notre travail sur la lumière nous oblige à travailler les contrastes ; évidemment qui dit "lumière" dit "ombre"

En peinture cela signifie que nous devons peindre ce qui est en rapport avec la lumière et ce qui est en rapport avec l'ombre. Autrement dit peindre le contraste entre la lumière et l'ombre.

Quels sont les différents types de contrastes

En peinture, 7 grands contrastes sont à notre disposition au bout de notre pinceau.

1 – Le Contraste de couleur en soi

Ce contraste joue sur la juxtaposition des trois couleurs primaires (rouge, jaune, bleu). Plus les couleurs s'écartent des couleurs primaires plus la force de ce contraste diminue. Sur le plan de l'expression, ce contraste s'exprime par des couleurs pures.

Sur le plan du contenu, les trois couleurs pures connotent la primitivité, la simplicité (au sens chromatique, une couleur pure est une couleur simple, qui n'a subi aucun mélange). On retrouve souvent ce contraste pour exprimer l'enfance, diverses cultures ou encore pour faire référence à l'art moderne (Mondrian, Pop art) ou le design (style Memphis).

Le contraste de la couleur en soi est le plus simple des sept contrastes de couleurs. Pour le représenter il faut au moins trois couleurs de nature nettement différente et pures (non altérées)

Effet maximum : il est donné par les trois couleurs primaires. L'orangé le vert et le violet sont plus faibles dans leur caractère.

Ce contraste s'affaiblit :

- A mesure que l'on s'éloigne des primaires.

2 - Le contraste "clair obscur" basé sur le contraste " noir et blanc"
de façon classique on éclaircit avec du blanc, on assombrit avec du noir.
Chaque couleur renvoie une certaine quantité de lumière... le blanc renvoie toute la lumière et le noir, aucune! Entre les deux, tous les degrés.

3 - Le contraste des complémentaires

provoque une excitation visuelle maximum.

Deux couleurs sont complémentaires lorsqu'elles se trouvent face à face sur le cercle chromatique.

Mises à côté l'une de l'autre, elles se stimulent et se valorisent l'une l'autre.

4 - Le contraste "chaud-froid"

C'est le contraste "le plus utile" pour notre travail sur la lumière.

Les couleurs chaudes semblent avancer, les froides reculer.

Les couleurs chaudes sont par définition "les couleurs qui contiennent du jaune ou semblent en contenir".

Les couleurs froides sont "les couleurs qui contiennent du bleu ou semblent en contenir".

Donc les jaunes sont chauds, les bleus sont froids, en général, lorsque les couleurs sont comparées entre elles. Mais chaque catégorie de couleurs (ou de teintes) possèdent les deux potentialités.

A savoir qu'il existe

- des jaunes froids (jaune citron) et des jaunes chauds(jaune de cadmium)
- des rouges froids (magenta) et des rouges chauds(vermillon)
- des bleus froids (ex : outremer) et des bleus chauds (bleu céruléum).

5- Le Contraste de qualité

Ce contraste joue sur l'opposition de couleurs de qualité différente. Sur le plan de l'expression, ce contraste oppose une couleur vive (saturée) à une couleur terne (désaturée). Ce contraste désigne l'opposition de couleurs saturées, lumineuses et de couleurs éteintes et ternes.

Les couleurs perdent leur luminosité dès qu'elles sont éclaircies ou assombries.

Elles peuvent être ternies ou rompues de quatre manières différentes

1- Avec du blanc : la couleur devient plus froide.

Le rouge carmin devient plus froid et donne un rose bleuté. Le bleu garde sensiblement le même caractère. Le jaune devient froid. Le violet qui exprime l'inquiétude devient lilas donc doux et tendre.

2- Avec du noir : le jaune devient vert et maladif.

Le violet devient plus intense dans son obscurité Le carmin tire sur le violet. Le bleu est paralysé et s'éteint rapidement.

3- Avec du noir + blanc : les couleurs deviennent plus ou moins neutres et opaques.

4- Par mélange des complémentaires : les divers tons de ternissement de deux couleurs complémentaires éclaircies par du blanc donnent des tons de mélange de couleur rare.

6– Le Contraste de quantité

Ce contraste joue sur des rapports de grandeur différent entre deux couleurs. C'est un contraste de proportion. Ce contraste associe une couleur dominante à une couleur tonique. La dominante occupe une grande surface, la tonique une surface réduite.

7- Le contraste simultané

Ce contraste résulte d'une caractéristique de la perception humaine énoncée par le chimiste Chevreul en 1839. Des couleurs juxtaposées s'influencent. Pour une couleur donnée, notre œil exige simultanément sa complémentaire.

Le contraste simultané se produit entre une couleur pure et un gris mais également entre deux couleurs qui ne sont pas tout à fait complémentaires. Ce type de contraste crée une sensation visuelle vibrante à l'œil.

Comment atténuer un contraste simultané ? Entre un gris et une couleur, il suffit de teinter le gris de la couleur complémentaire. C'est ce qu'on appelle un gris coloré.

Le contraste successif et simultané (variante)

Les contrastes " simultané et successif" : toute couleur donne à l'œil l'impression que l'espace qui l'entourne est teinté de sa complémentaire.

Ce qui veut dire que lorsque vous posez une couleur sur une surface donnée, vous « posez » en fait en même temps et sans le vouloir, sa teinte complémentaire .

Exemple : vous posez un beau rouge : les surfaces qui se trouveront à côté de ce rouge ou sur lesquelles vous promenez votre regard seront légèrement « teintées de vert » , complémentaire de ce même rouge (notion « d'image rémanente »)

C'est pour cela que dès que l'on introduit une deuxième couleur à côté d'une première, la sensation colorée perçue (par rapport à l'une et à l'autre, vues séparément) en est légèrement changée...

Et pour en terminer : n'oubliez pas que :

- Le noir placé à côté d'une couleur pure la fait paraître lumineuse.
- A côté du blanc, les couleurs paraissent plus sombres.
- Le gris, neutre, est influencé par son entourage, et paraît se colorer de la couleur complémentaire. Il valorise les couleurs et les "porte" dans leur plus exacte teinte. Il peut servir de lien entre deux teintes vives.