

La couleur pour voir la lumière

qu'est-ce que la couleur ?

La couleur est l'élément le plus expressif de l'art.

La couleur n'est pas quelque chose que vous pouvez sentir, sentir, goûter ou toucher....

C'est la façon dont vous voyez la lumière.

Pour voir la couleur, nous avons besoin de lumière.

La couleur est la façon dont nous voyons la lumière réfractée à travers un prisme.

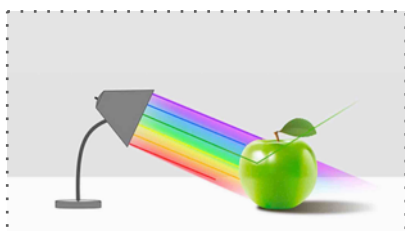
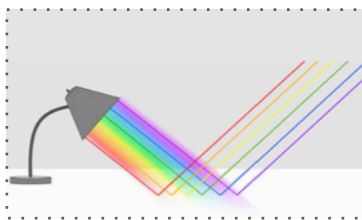
La lumière réfractée crée un spectre, le

prisme brise un faisceau de lumière blanche en 6 couleurs : Rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.

La couleur est aussi la lumière réfléchie par une surface.

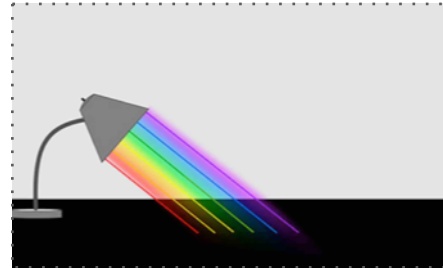
Différentes surfaces réfléchissent et absorbent différents

rayons lumineux. La surface blanche reflétera tous les rayons lumineux

Par exemple, une pomme verte ne refléterait que la lumière verte et absorberait toutes les autres.

La surface noire absorbe toutes les lumières et n'en réfléchit aucune.

Les couleurs sont disposées dans un ordre particulier dans le spectre,

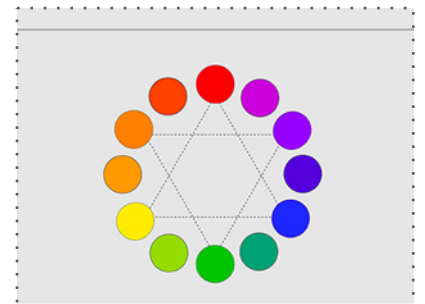
Lorsqu'ils sont disposés en cercle, ils créent une roue chromatique.

La roue des couleurs est donc l'arrangement des couleurs dans le spectre.

3 couleurs

primaires sont régulièrement espacées et forment un triangle.

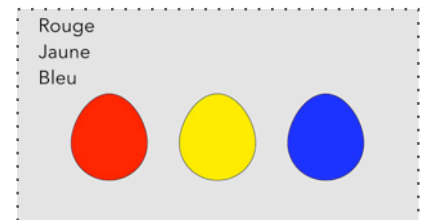
3 couleurs secondaires sont placées entre les 2 primaires.

Couleurs primaires

Il y a 3 couleurs qui sont considérées comme primaires.

- Rouge
- Jaune
- Bleu

Ces 3 couleurs ne peuvent pas être réalisées en mélangeant d'autres couleurs, mais toute autre couleur peut être créée en mélangeant des couleurs primaires.

Couleurs secondaires

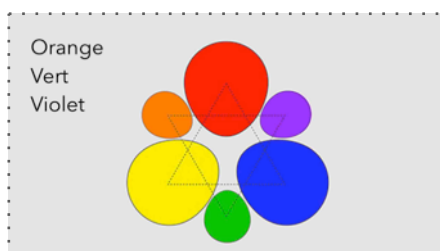
La couleur secondaire est une couleur créée en mélangeant 2 couleurs primaires. Si vous mélangez du jaune et du rouge, vous obtiendrez une couleur orange. L'orange est une couleur secondaire, car elle est créée en mélangeant 2 primaires.

Le jaune et le bleu créeront du vert. Le vert est la prochaine couleur secondaire.

Enfin, en mélangeant du rouge et du bleu vous obtiendrez du violet.

Voici les 3 couleurs secondaires :

- Orange
- Vert
- Et violet.

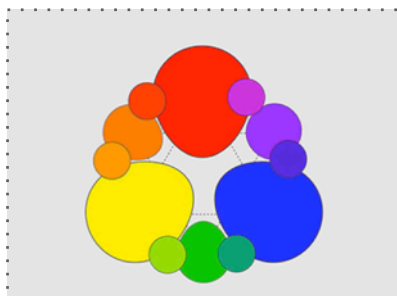
Couleurs tertiaires

Si nous mélangeons une couleur primaire et une couleur secondaire, nous obtiendrons une couleur tertiaire (ou intermédiaire).

Ils ont tous un double nom :

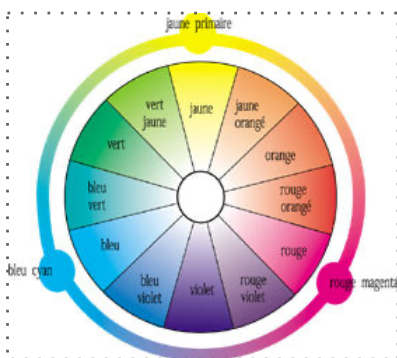
- Vert jaunâtre et bleu-vert
- Jaune orange et rouge-orange
- Rouge-violet et bleu violet

Un total de 6 couleurs.

Cercle chromatique

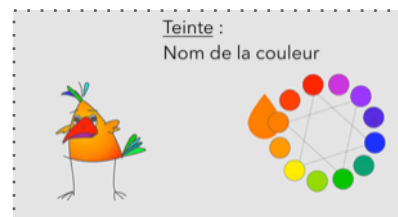
Le cercle chromatique (auss appelé « roue chromatique ») répond au principe de la décomposition de la lumière. Ce joli rond coloré dissocie les unes des autres 12 couleurs de base, de quoi vous aider facilement à les distinguer puis à bien les associer avant de vous lancer dans vos peintures.

Propriétés des couleurs

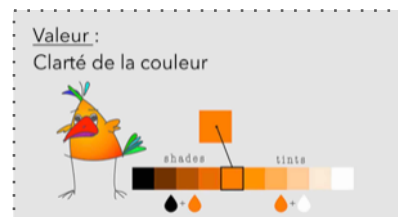
Chaque couleur a 3 propriétés qui peuvent être utilisées pour la décrire :

Teinte - est le nom réel d'une couleur (ou d'une famille de couleurs)

Cet oiseau est orange. Orange - est une teinte, et nous avons l'habitude de décrire une couleur pure.

Valeur - Nous utilisons la valeur pour décrire la clarté ou l'obscurité de

la couleur. L'oiseau est d'un orange moyen.

L'intensité ou la saturation - est une autre propriété de couleur.

Il décrit à quel point une couleur est brillante (pure) ou terne. Cet oiseau est orange vif.

Les artistes utilisent des termes spécifiques pour décrire différentes variations de couleurs :

Teinte (Hue en anglais) - est une couleur pure, l'intensité de couleur la plus brillante possible.

Si vous ajoutez du noir à une teinte, vous obtiendrez une nuance de couleur.

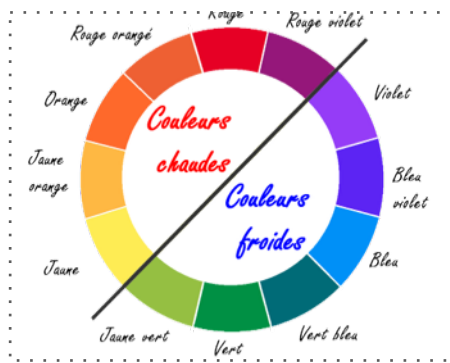
Une teinte et un gris vous donnent un ton de couleur.

Le mélange d'une teinte avec du blanc s'appelle une teinte de couleur.

Couleurs chaudes et couleurs froides

Les tons et les coloris sont divisés en trois catégories principales :

- les couleurs chaudes
- les couleurs froides
- les couleurs neutres

Les couleurs chaudes

Celles-ci désignent les coloris rouges, orangés et jaunes. Elles évoquent généralement des sensations positives comme le confort, la passion, l'énergie, la joie et la douceur.

Les couleurs froides

Les tons appelés froids sont situés sur la palette des bleus, des violets et des verts. Ces couleurs suscitent des émotions calmes, parfois tristes, mais donnent aussi une impression de qualité et d'intelligence.

Les couleurs neutres

Enfin, les coloris qui ne se retrouvent pas dans les deux catégories précédentes sont désignés comme neutres. Le marron, le beige et le crème ont pour vocation de donner une impression de sérénité et de tendance. Ils suscitent immédiatement une impression zen et naturelle

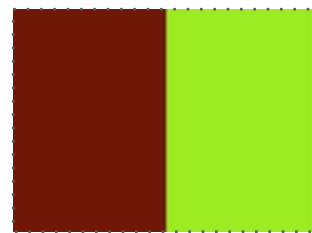
Les contrastes de couleurs

Le contraste de couleurs correspond à la juxtaposition de couleurs opposées sur le cercle chromatique. Le contraste maximum est la juxtaposition de deux complémentaires entre elles : jaune et violet ou rouge et vert ou encore bleu et orange. Cependant, une couleur pâle, du jaune par exemple, est encore pâlie si elle est sur du blanc alors qu'elle est « renforcée » si elle est en contraste avec du noir.

À l'inverse, une couleur foncée est atténuée sur du noir et valorisée sur du blanc. Le gris lui-même change : sur un fond vert, il paraît rouge et sur un fond rouge, il paraît verdâtre !

Le contraste entre Couleur chaude et couleur froide

On a tendance à opposer les couleurs chaudes et les couleurs froides, mais cela reste tout à fait relatif, car une couleur est chaude ou froide en fonction d'une autre couleur.

Juste pour illustrer le cas, dans l'image suivante, quelle couleur est froide et quelle couleur est chaude ?

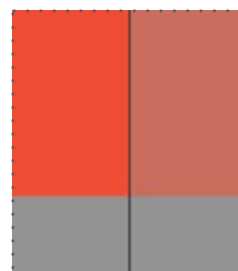
Le contraste de teinte

Le contraste de teinte correspond à l'emplacement des couleurs sur le cercle chromatique : les couleurs opposées sur le disque sont dites complémentaires et engendrent un contraste maximum de teinte quand elles sont juxtaposées. On trouve un tel type d'utilisation dans le Fauvisme par exemple. Les contrastes de teintes sont donc assez violents.

Le contraste de saturation

La saturation est une notion délicate à appréhender.

Contraste de saturation : le niveau de gris reste le même.

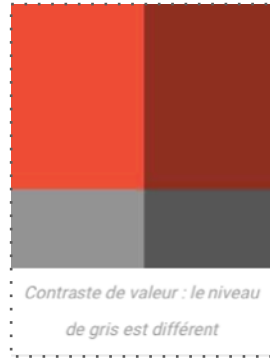
La saturation est la quantité de couleur relative au cercle chromatique.

- Désaturer est se rapprocher du gris.
- Désaturer est supprimer de « l'information colorée ».

- Passer une image en niveau de gris est une désaturation totale.

Le contraste de luminosité (ou de valeur)

La luminosité consiste à éclaircir ou obscurcir une couleur. Cela implique de fait une désaturation alors qu'une désaturation n'implique pas nécessairement un éclaircissement ou un obscurcissement de la couleur. Ainsi, le contraste de luminosité est l'opposition d'une couleur avec elle-même à laquelle « on a ajouté du blanc ou du noir ».

Symbolique des couleurs

Ainsi, lorsque l'on dit le rouge est la couleur de la passion, de quel rouge parle-t-on ? Et plus encore, dans quelle région du monde se place-t-on, car la symbolique des couleurs dépend non seulement de la perception individuelle, mais aussi de la culture dans laquelle on se trouve.

Par exemple le rouge va être symbole de patriotisme aux USA et de deuil en Afrique du sud, alors que le deuil est symbolisé par le bleu en Iran. Le rouge est synonyme de danger en Angleterre et de chance en Chine.

D'autre part, une même couleur peut avoir, dans une même culture des significations différentes. Par exemple le vert, symbole d'apaisement et de stabilité peut aussi, selon le vert, représenter la maladie. Et même ne dit-on pas vert de rage ! Le rouge, et pourquoi pas un même rouge, peut représenter la passion ou la violence. Un jaune est « énergisant », désaturez-le et obscurcissez-le et il devient déprimant.

Alors, comment s'y retrouver ? Si le gris est plutôt calme et douceur et qu'il est aussi dépression et vieillesse ? Et bien, comme dit le dicton : vous savez les goûts et les couleurs... !

Choisissez une interface rouge, elle plaira à certains pour son dynamisme et sera trop agressive pour d'autres. Une interface noire paraîtra classieuse à certains et sinistre à d'autres. Je crois pour ma part que nous sommes réduits à choisir les couleurs qui nous plaisent et espérant que leur mariage plaira aux autres. Une page web ou une plaquette sont des images, c'est-à-dire que, tout comme une photo, un dessin ou une peinture, nous en avons une première appréciation qui répond à trois impératifs qui composent toutes les images :

- Une utilisation de formes, de sujets et de zones : la composition
- Une problématique de couleurs et de contraste : la lisibilité
- Un objectif lié à un but et à une compréhension : le message

On retrouve cela de Lascaux aux icônes, des impressionnistes à la page web. Il est important d'établir un rapport entre ce qui est dit et la façon dont on le dit. Dites à quelqu'un que vous l'aimez en lui gueulant dessus le rendra sûrement plus méfiant à votre égard que si vous lui dites gentiment que vous ne l'aimez pas.

Selon ce que vous voulez atteindre, c'est tout autant dans l'utilisation de vos contrastes et de vos polices que de vos couleurs que vous parviendrez à rendre votre message clair, sa symbolique et sa signification compréhensibles.

Emotion des couleurs

Le choix des couleurs est très important et doit être mûrement réfléchi. Il existe une infinité de couleurs et elles expriment toutes des émotions. Il faut savoir que chaque couleur a un impact sur notre moral et notre comportement. Les couleurs et les émotions semblent liées et décrivent nos états d'âme.

Les couleurs créent des effets psychologiques qui influent sur nos émotions. Cela fait longtemps que la relation couleurs émotions est déclinée.

Le choix de couleurs est souvent basé sur des critères culturels, de civilisations, de régions, de coutumes, d'habitudes. Les couleurs nous transmettent des vibrations. Elles peuvent calmer, apaiser, attirer, repousser. On les retrouve dans notre langage, nos expressions : avoir une peur bleue, être rouge de colère, voir la vie en rose, avoir la main verte, broyer du noir, rire jaune, avoir la main verte, etc....

Pour la description détaillée de la psychologie des couleurs, voir la présentation « Powerpoint »