

La couleur – connaissances théoriques

Trois problèmes principaux :

Comment préparer et mélanger les couleurs ?

Comment les appliquer ?

Quelles relations établir entre elles ?

Notions élémentaires :

La lumière naturelle est constituée de radiations lumineuses colorées. Un objet nous apparaît dans sa couleur parce qu'il absorbe toutes les radiations autres que celles que notre œil perçoit.

La perception des couleurs est tributaire de plusieurs données : biologiques, physiques, émotionnelles.

Les trois fonctions artistiques de la couleur

La fonction référentielle : la couleur renforce l'illusion de la réalité en restant proche de ce que nous percevons habituellement.

La fonction expressive : la couleur transgresse les conventions en donnant aux choses un aspect éloigné de ce que nous avons l'habitude de percevoir. L'art moderne en a fait largement usage.

La fonction symbolique : la couleur véhicule des valeurs codifiées qui ont un sens précis pour une civilisation donnée.

Matière des couleurs :

La couleur se présente sous différentes formes :

- pigments naturels en poudre
- peintures de différentes qualités (gouache, aquarelle, acrylique, encres)
- couleurs solides : pastels, crayons de couleur, crayons cire, crayons aquarelle
- papiers colorés : papier kraft, affiche, Canson mi-teinte
- colorants industriels
- tissus
- lumière

Le cercle chromatique

diagramme circulaire visualisant la place des couleurs les unes par rapport aux autres, donnant une vision globale des familles de couleurs, des oppositions des complémentaires, des passages d'une couleur à l'autre et des possibilités de choix dans la composition de la palette.

Couleurs primaires : un rouge nommé Magenta ou rouge primaire
Un bleu dénommé Cyan ou bleu primaire
Un jaune dénommé jaune primaire

Ces trois couleurs ne peuvent être produites par mélange.

Les trois couleurs obtenues par mélange deux à deux des primaires sont appelées secondaires ou binaires.

Les non-couleurs ou couleurs neutres

Elles sont utilisées pour obtenir des tonalités différentes d'une même teinte (tons dégradés, tons rabattus).

Le noir et le blanc sont les deux couleurs neutres. Leur mélange donne des gris de différentes valeurs.

Dégrader une couleur c'est lui ajouter une quantité de blanc.

Rabattre une couleur c'est lui ajouter du noir ou du gris.

Rompre une couleur c'est lui ajouter sa complémentaire.

Quand la couleur est minoritaire dans le mélange avec une couleur neutre on obtient des blancs colorés, des noirs colorés ou des gris colorés.

Les rapports des couleurs

L'harmonie colorée est obtenue en associant des couleurs d'une même famille, ou des couleurs voisines sur le cercle chromatique.

Les rapports d'opposition associeront des couleurs diamétralement opposées dans le cercle des couleurs, ou faisant partie de familles différentes. Effets de contrastes, de variété, de dynamisme, de discordance.

On appelle rapports de couleurs les relations directes et indirectes entre les traits et les taches colorées réunies sur une même surface. Il existe différents rapports :

- **Rapport d'intensité** : vif/terne, pur/dégradé
- **Rapport de valeur** : clair/foncé
- **Rapport de concordance** : camaïeu, ton sur ton
- **Rapport d'opposition** : complémentaires, chaud/froid
- **Rapport de quantité** : beaucoup/peu, dominante.

Terminologie spécifique

- **couleur** : ex jaune, rouge, bleu
- **teinte** : qualité chromatique propre à l'espèce de couleur ex jaune d'or, jaune citron...
- **teinte chaude** : à base de rouge
- **teinte froide** : à base de bleu
- **intensité** : pureté ou degré de saturation (caractéristique propre à une couleur qui ne contient ni blanc, ni noir)
- **valeur** : degré de clarté d'une couleur, qualité d'être sombre ou clair
- **gamme** : série continue de teintes
- **palette** : ensemble de teintes choisies ou utilisées pour réaliser un travail
- **ton** : état de dégradation ou de rabattement d'une couleur
- **dégradé** : couleur mélangée à du blanc
- **couleur rabattue** : couleur mélangée à du noir ou du gris
- **couleur rompue** : couleur mélangée à sa complémentaire
- **nuance** : teinte nouvelle obtenue par le mélange d'une couleur et une de ses voisines sur le cercle chromatique
- **dominante** : la couleur la plus présente dans une composition
- **complémentaires** : couples de couleurs opposés deux à deux
- **monochrome** : une seule couleur et généralement uniforme est utilisée dans une composition en général abstraite
- **camaïeu** : composition dans laquelle on n'emploie que les tons d'une seule couleur
- **ton sur ton** : composition colorée dans laquelle ne sont employées que des couleurs dégradées et des couleurs rabattues
- **passage** : transition progressive entre deux surfaces de couleurs différentes.