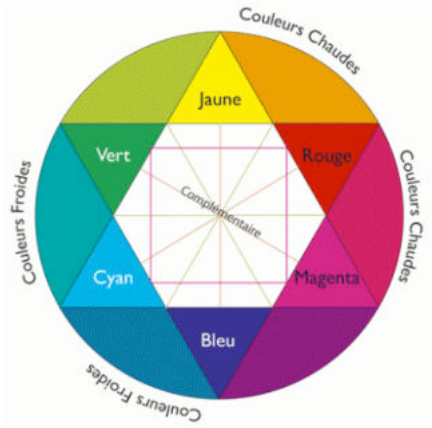
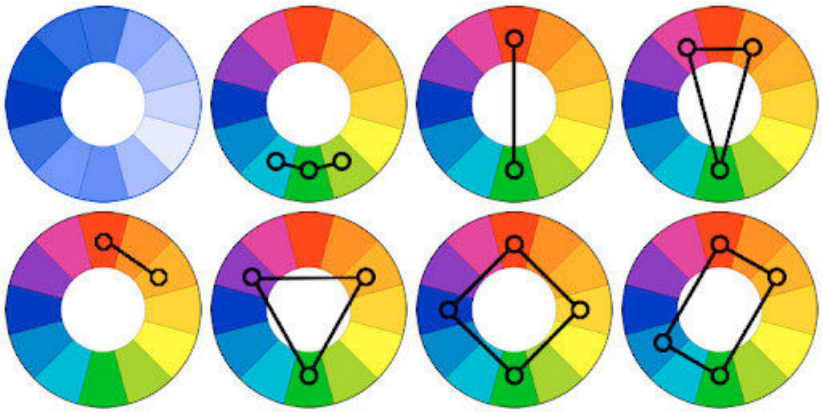




Les Couleurs

Synthèse des couleurs

La lumière - L'Arc en ciel : Synthèse Additive ..... Page 1
La peinture - Les pigments : Synthèse Soustractive ..... Page 2

Les 3 caractéristiques fondamentales d'une couleur

Teintes
Valeurs
Saturation ..... Page 3

Les teintes

Blanc(s), Gris Chromatiques (Colorés), Noir(s) ..... Page 4
Primaires
Secondaires
Tertiaires ..... Page 6
Chaudes ..... Page 8
Chaudes à froides ..... Page 9
Froides ..... Page 10
Complémentaires ..... Page 12

Les Contrastes

C1 - Clair-Obscur ..... Page 5
C2 - Couleurs en soi ..... Page 7
C3 - Chaud-Froid ..... Page 11
C4 - Complémentaires ..... Page 13
C6 - C5 - De qualité ..... Page 14
C 7 - De quantité ..... Page 15
C 8 - Successif et simultané ..... Page 16
Page 17

Les Harmonies

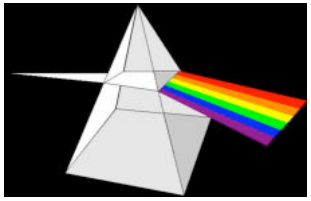
H1 - Monochromes ou Camaïeus
H 2 - Camaïeux Analogues ..... Page 19
H 4 à H 6 - A 3 Tons
- A 4 Tons ..... Page 20

Les Tons

Dégradés
Rabattus
Neutres
Rompus ..... Page 21

La Lumière : L'Arc en Ciel

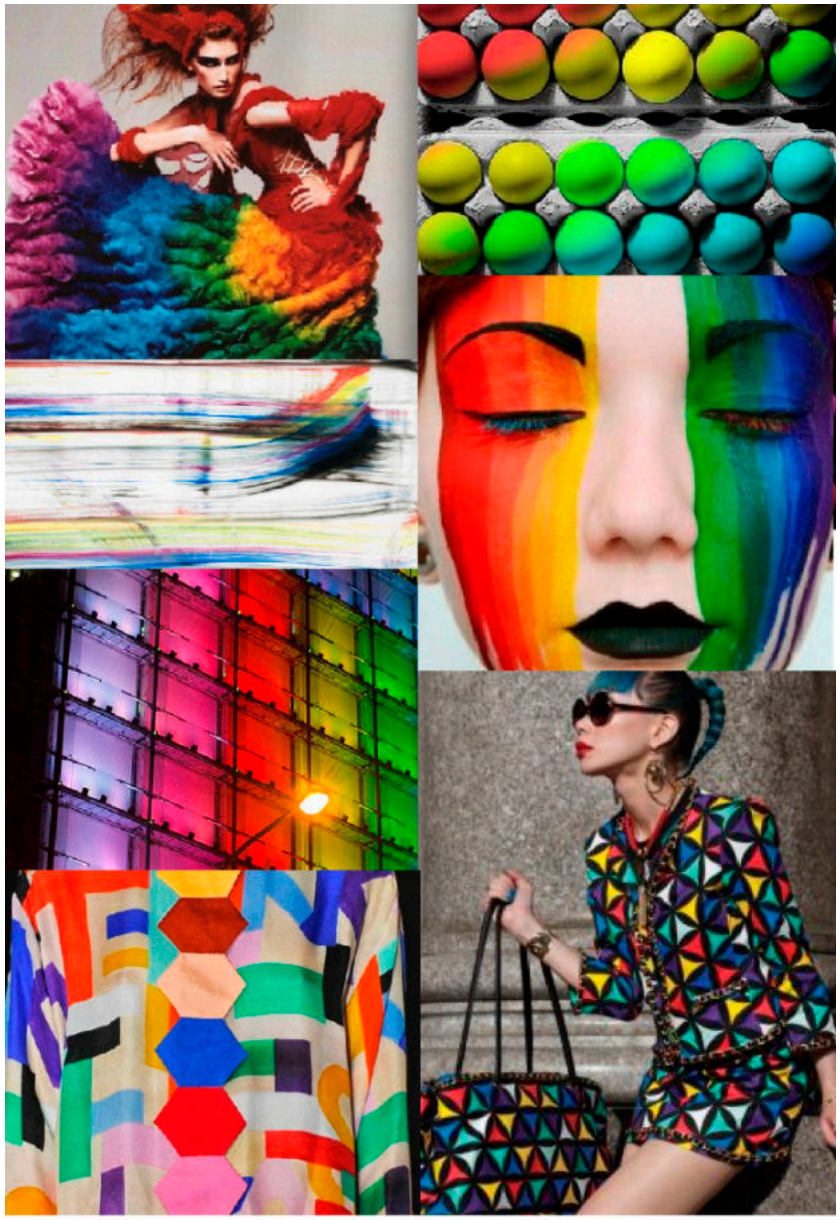
Les Couleurs



Isaac Newton
(1642-1727)
XVIIe siècle
-

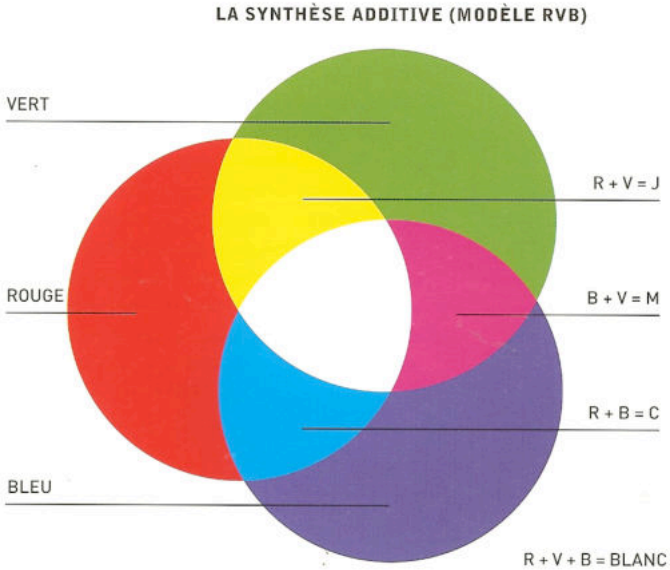
Découvre à travers un prisme que la lumière = le spectre lumineux se divise en 7 couleurs :
rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.
Mais on peut compter jusqu'à 700 nuances.

Thomas Young
XIXe siècle
-
Découvre que la lumière blanche résulte d'un mélange de 3 couleurs primaires :
le rouge, le vert et le bleu .



La Synthèse Additive : Les rayons de lumière émis ne sont pas, à proprement parler, colorés. **Ce sont nos yeux qui sont sensibles à ces trois couleurs et les perçoivent comme telles.** Notre œil réalise ce que l'on appelle, **une synthèse additive.**

- **Ses couleurs primaires : R**ouge, **V**ert, **B**leu
- **Ses couleurs secondaires obtenues par le mélange à part égale d'une paire de couleurs primaires :** jaune, magenta, cyan.
- **Le blanc** est le cumul de toutes les couleurs primaires pleinement **saturées (= plus forte intensité lumineuse = plus grande pureté).**



C Pontieux 2015-2016

Les peintures et pigments

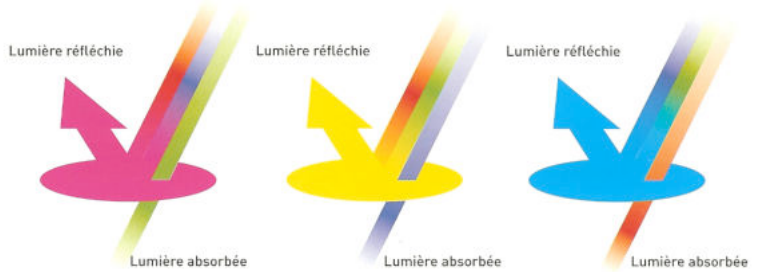
Les Couleurs

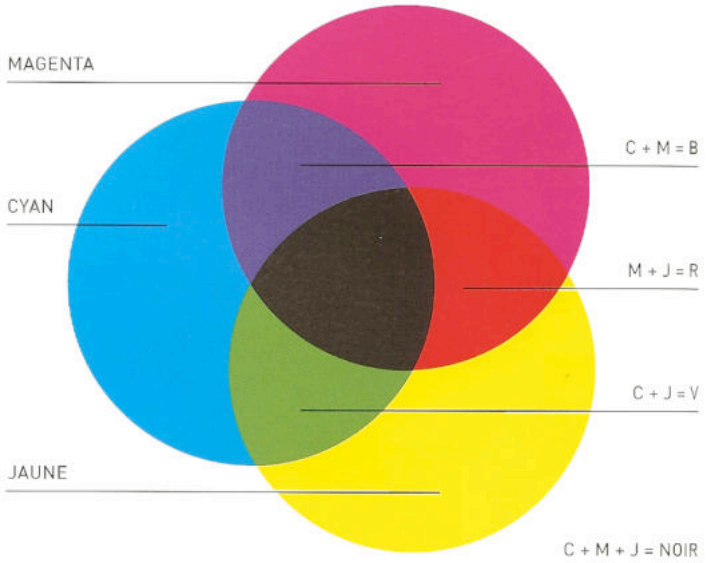
La Synthèse Soustractive : En mélangeant de la peinture, nous travaillons avec **de la lumière indirecte,** partiellement réfléchie par une surface**,** tandis qu'une autre partie est **absorbée.**

- **Le magenta :** absorbe le **vert**
- **Le jaune :** absorbe le **bleu**
- **Le cyan :** absorbe le **rouge**

Notre œil réalise une **synthèse soustractive.**

- **Ses couleurs primaires : jaune, cyan, magenta**
- **Ses couleurs secondaires obtenues par le mélange à part égale de 2 paires de primaires : vert, violet, orange**
- **Le noir** est le cumul de toutes les couleurs primaires pleinement **saturées (= plus forte intensité lumineuse = pureté).**





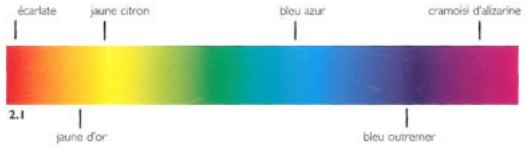
C Pontieux 2015-2016

Les 3 Caractéristiques fondamentales d'une Couleur

Toutes les couleurs possèdent trois caractéristiques distinctes et fondamentales qui déterminent leur apparence :

Les Couleurs

1) La Teinte



Lorsque nous appelons une couleur par son nom, nous faisons en fait référence à sa teinte.

Les noms donnés aux teintes sont très nombreux (des milliers) et varient selon qu'ils ont été inventés par des f**abricants de peinture** ou de **cosmétiques,** ou sont utilisés par les **graphistes et artistes** (cf. pigments).

On distingue 4 catégories de teintes :

- **Les teintes monochromes** : à une seule teinte
- **Les teintes analogues** : adjacentes (= côte à côte) sur le cercle chromatique,
- **Les teintes complémentaires** : paires de teintes opposée sur le cercle chromatique,
- **Les teintes triadiques** : ensemble de trois couleurs formant un triangle équilatéral sur le cercle chromatique.

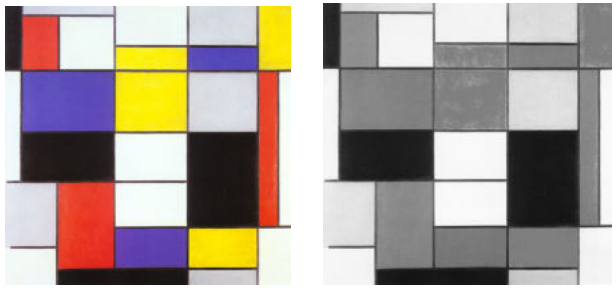
La description d'une gamme de teintes peut être qualifiée **de large, étroite ou moyenne.**

2) La Valeur

Le terme de valeur désigne la luminosité relative d'une couleur.

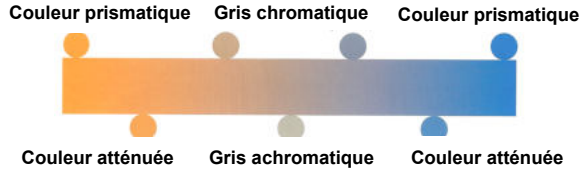
Comme le continum de teintes, le **continum de valeurs** contient un **nombre infini de valeurs.** L'ensemble de la gamme est souvent simplifié en une échelle appelée **échelle de gris.**

Chacun des trois carrés de couleur représentés ci-dessous met en évidence une valeur différente. Les carrés gris qui accompagnent la teinte donnent la valeur de celle-ci.



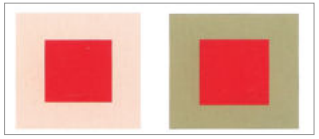
3) La Saturation

Le terme de saturation décrit la pureté relative d'une couleur que l'œil non expérimenté à des difficultés à identifier.



La couleur la plus lumineuse n'est pas forcément la plus saturée.

La perception de cette pureté dépend aussi du contexte dans lequel une couleur peut être placée.

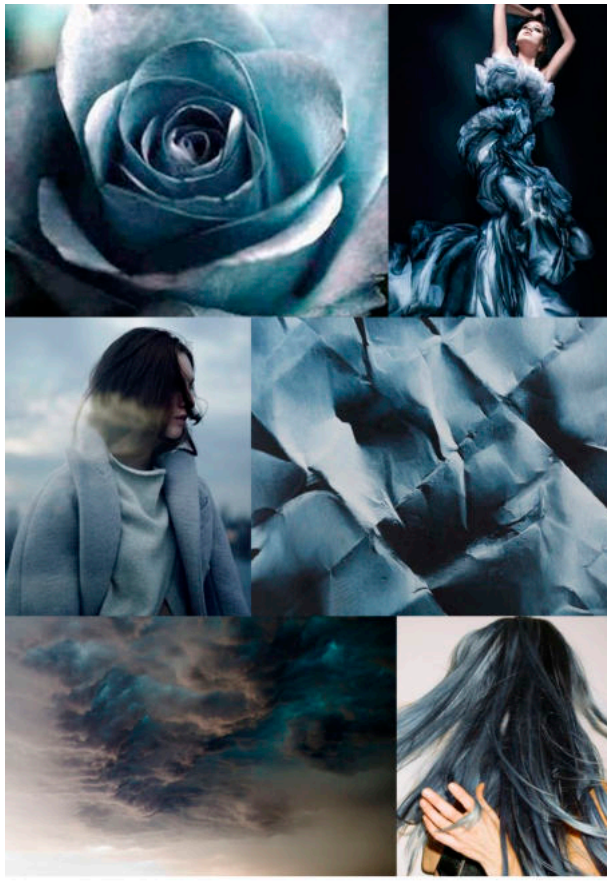


C Pontieux 2015-2016

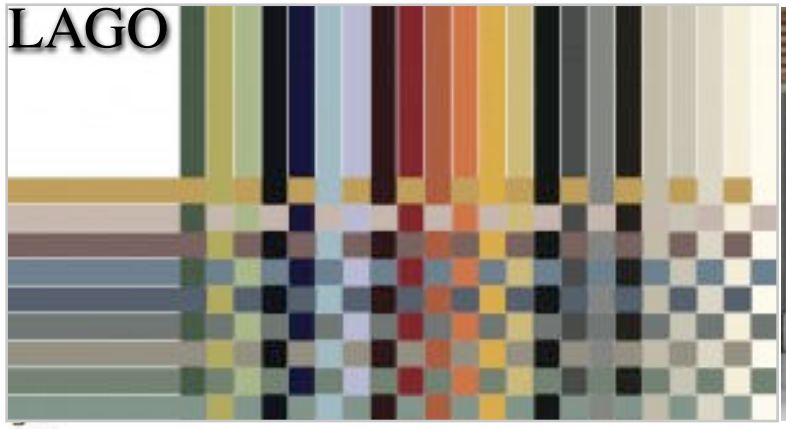
Les Couleurs

Blanc(s)

Gris Chromatiques (Colorés)



Gris Neutre et Noir(s)

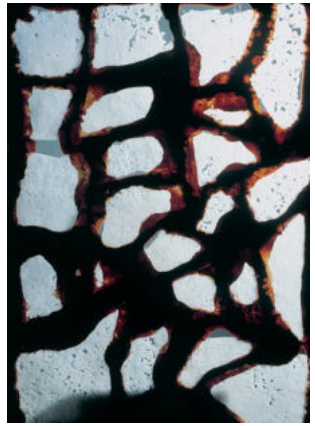


C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

CI Clair - Obscur

> Le contraste clair-obscur oppose deux couleurs dont l'une est plus claire que l'autre. « *La lumière et les ténèbres, le clair et l'obscur, contrastes polaires, sont pour la vie humaine et toute nature, d'une grande et fondamentale importance* » (Itten, 1967, p.46).



C'est le contraste **des valeurs.**

Avec pour effet maximum : Le noir opposé au blanc.

Pour les teintes : le violet (couleur sombre) opposé au jaune (couleur claire)

Atténuation : en choisissant des couleurs correspondant à des gris (valeurs) proches **(cf. Tons dégradés ou rabattus).**

Ferra Adrian

Akiko Ida et Pierre Javelle, *Minimiams, Guerre - Forteresse*

Grand Palais - printemps-été 2011 - Défilé Prêt-à-porter Chanel

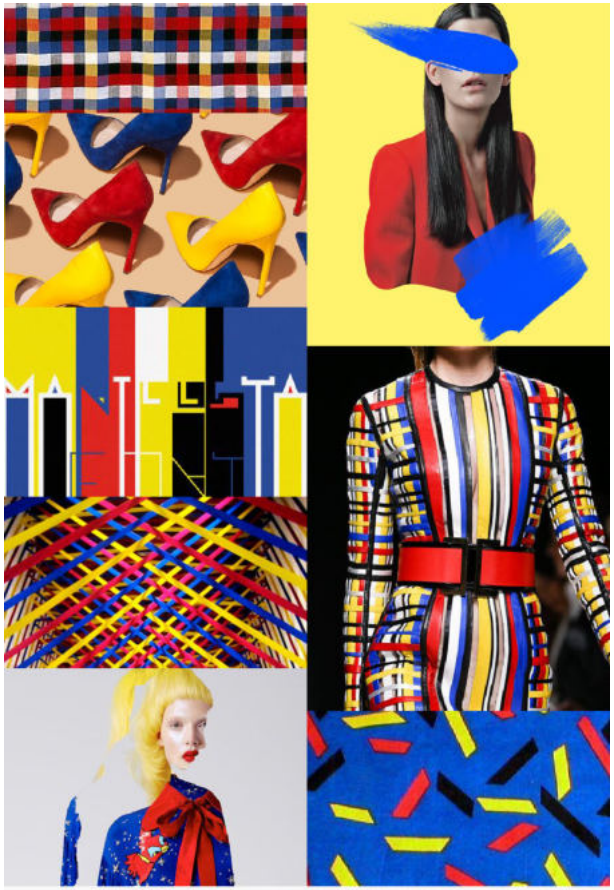
Créateur : Alexander Mc Queen

Georges Braque, *Les poissons noirs*, 1942
(Huile sur toile, 33 x 55 cm)

C Pontieux 2015-2016

Les Couleurs

Primaires



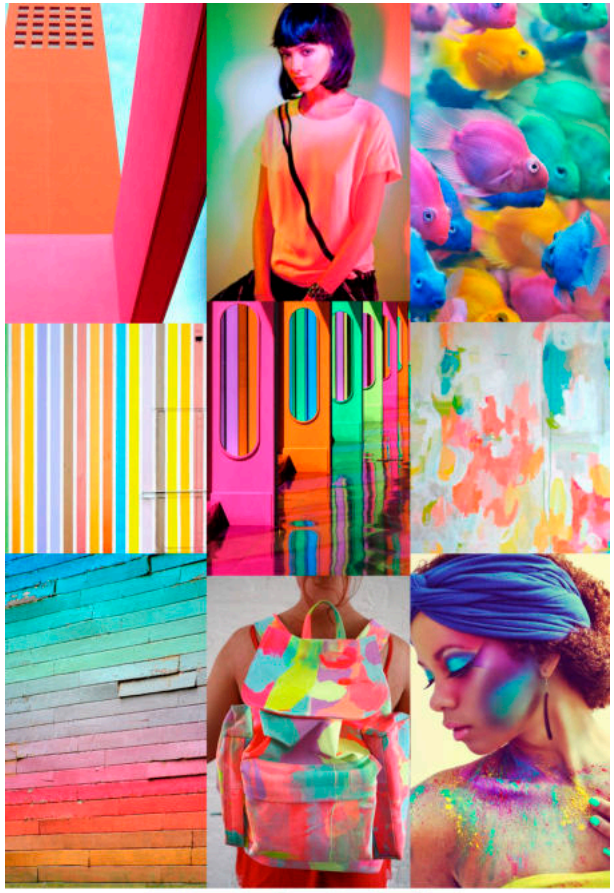
Sont des couleurs à partir desquelles on peut obtenir **toutes les autres couleurs.**

Mélangées à part égale, elle donne du “**Noir**”.

Secondaires

Sont obtenues par le mélange à part égale de **deux couleurs primaires.**

Tertiaires



Sont obtenues par le mélange **d’une couleur primaire et d’une couleur secondaire.**

Les six couleurs obtenues sont :

- **le jaune-orangé**
- **le rouge (vermillon)**
- **le violet-rouge**
- **le bleu-violet**
- **le bleu-vert**
- **le jaune-vert**

Cercle chromatique

C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

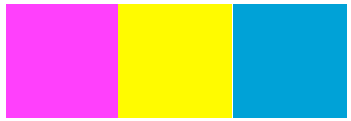
C2

Couleur en Soi

Juxtaposition de couleurs différentes.
« *Le contraste de la couleur en soi est le plus simple des sept contrastes de couleurs* » (Itten, introduction).

C'est le contraste de couleurs pures.

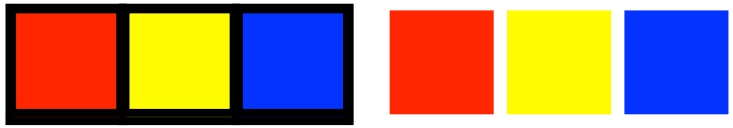
Avec pour contraste maximum : celui des couleurs primaires.

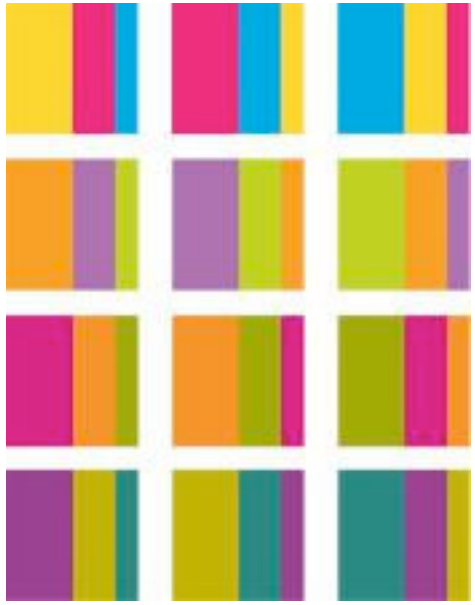


Atténuation du contraste : en s'éloignant des primaires.

Altération : avec du blanc ou du noir

Séparation des couleurs par des lignes noires ou blanches : leur caractère propre est mieux mis en évidence.



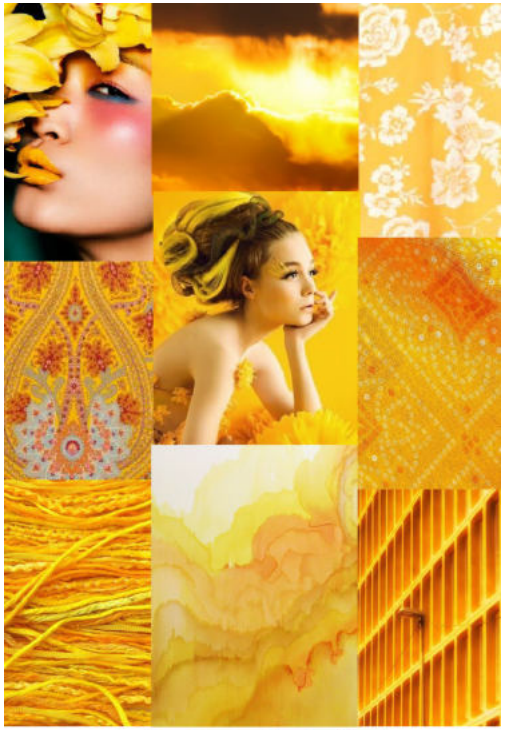


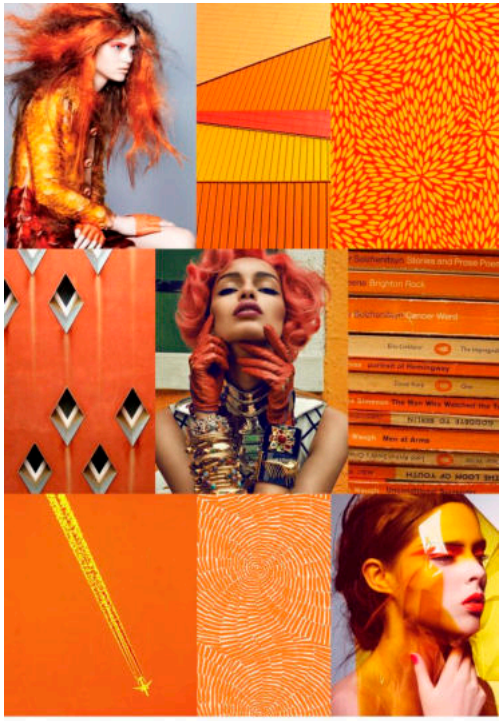
La décoration d'aujourd'hui raffole de l'assortiment de 2 à 3 couleurs bien senties pour leur beauté pure et les juxtaposer, en contraste ou en harmonie, sera un émerveillement pour les yeux.

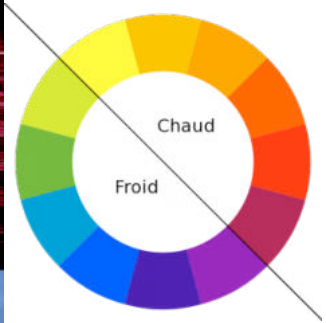
C Pontieux 2015-2016

Les Couleurs

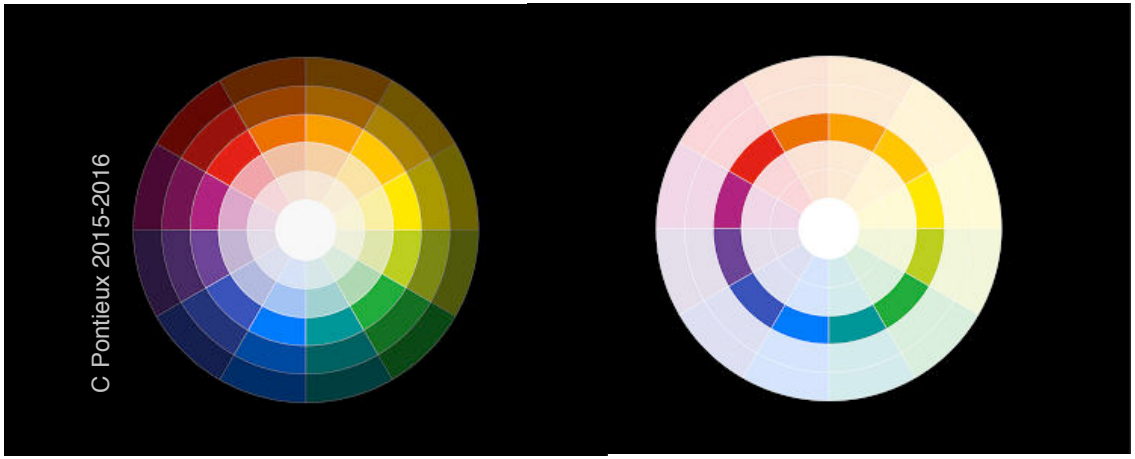
Teintes Chaudes







Sont le jaune, et le rouge et tous les tons composé par ce mélange. Ils sont dit **chauds** car ils suggèrent **le feu, les braises, les flammes** d'où un sentiment de chaleur.



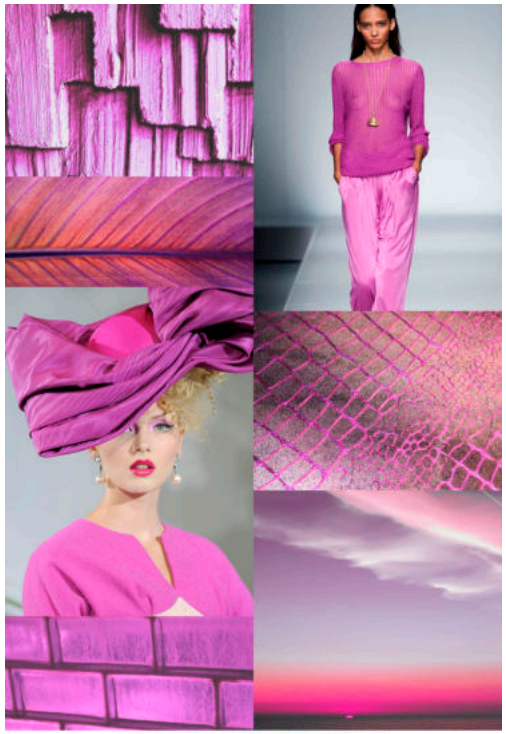
Cercle chromatique **Couleurs les plus saturées : les plus pures**

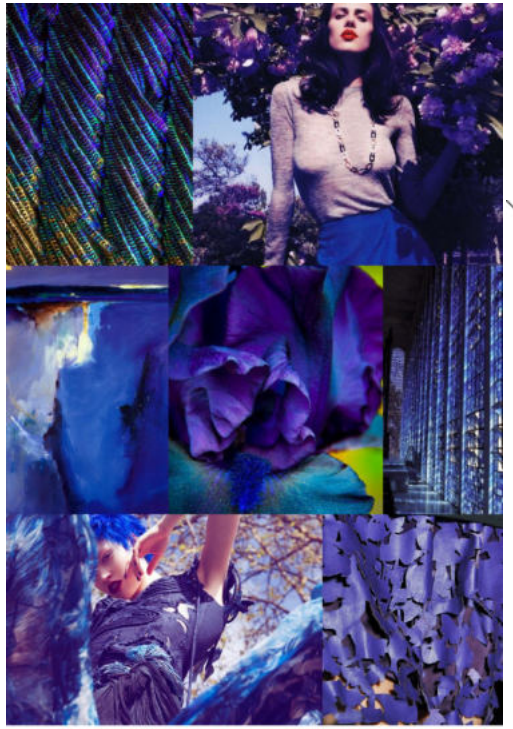
Tons rabattus (noir)

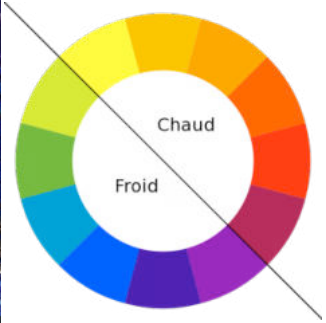
Tons rompus (gris)

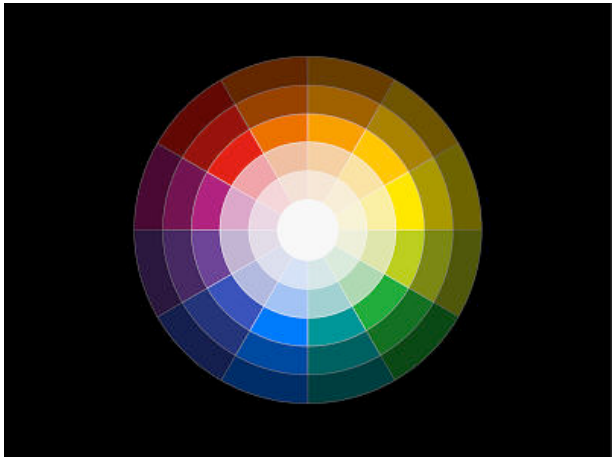
Les Couleurs

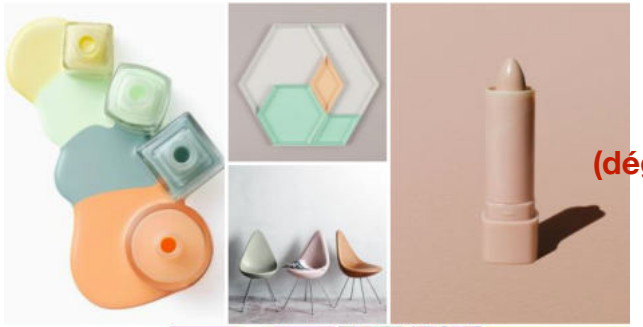
Teintes Chaudes à Froides





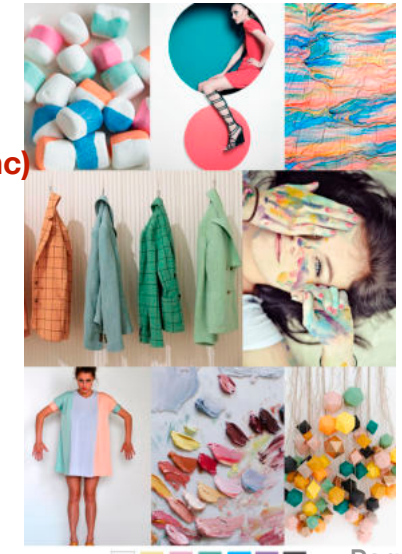






Teintes Pastels

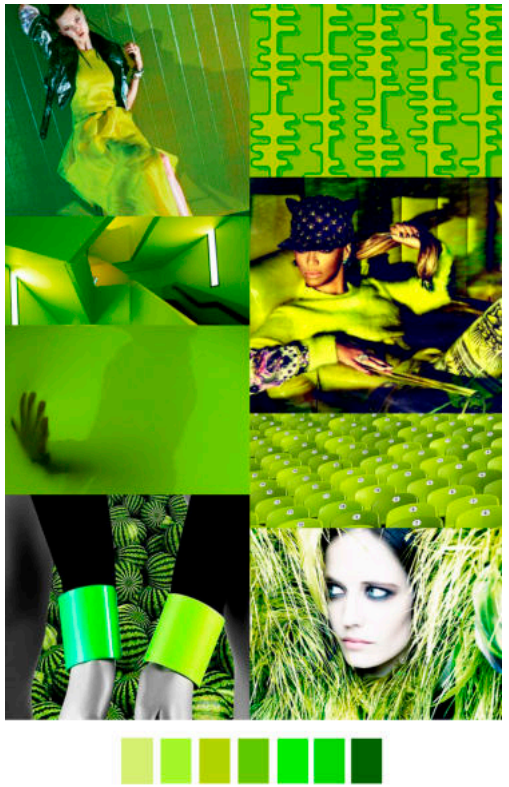
(dégradées = blanc)

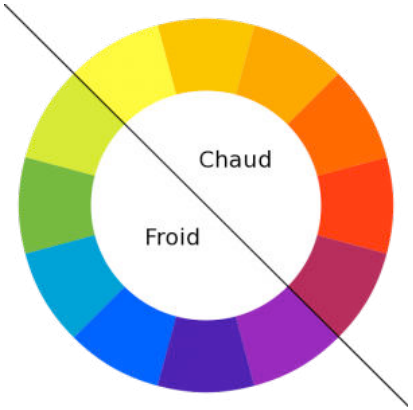


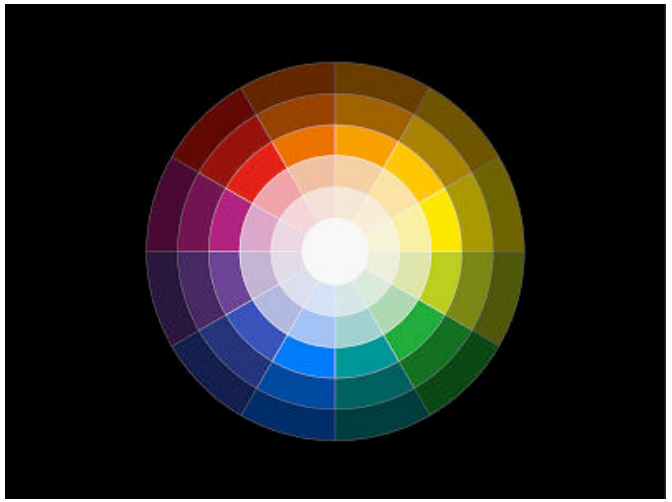
Teintes Saturées

C Pontieux 2015-2016

Teintes Froides







Sont le vert, le bleu et le violet. Ils sont dits **froids** car ils nous font penser à des choses de nature froide comme **la végétation, l'eau et le ciel.**

Cette règle vaut tant que les couleurs sont pures, mais elle peut être modifiée lorsque ces mêmes couleurs **sont dégradées par adjonction de blanc (tons dégradés) ou rompues avec du noir (tons rabattus).**

C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

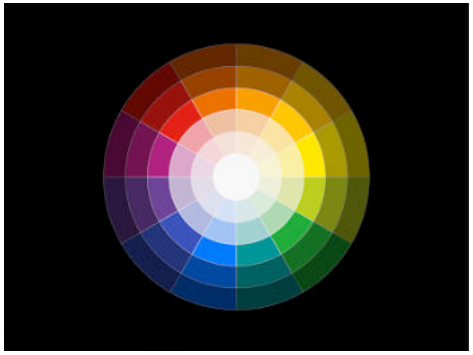
C3

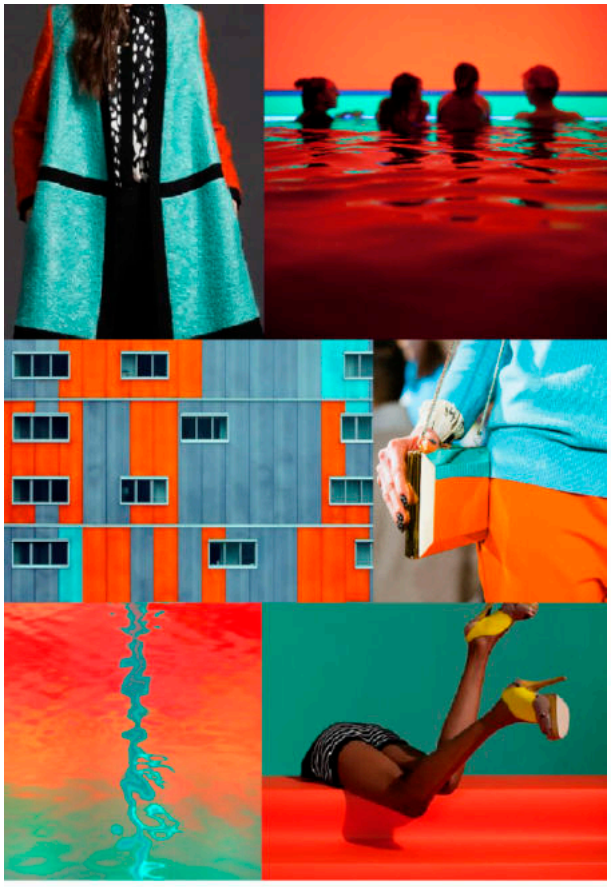
Chaud-Froid

« *Sensation de température du domaine de l'impression optique des couleurs* » (Itten, 1967, p.64). Une couleur chaude opposée à une couleur froide crée le contraste chaud-froid.

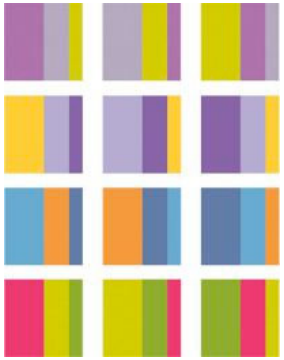
C'est le contraste entre des couleurs qui par **leur nature** nous suggèrent **le froid ou le chaud.**

Contraste Chaud-Froid maximum : entre le bleu vert et le rouge orangé





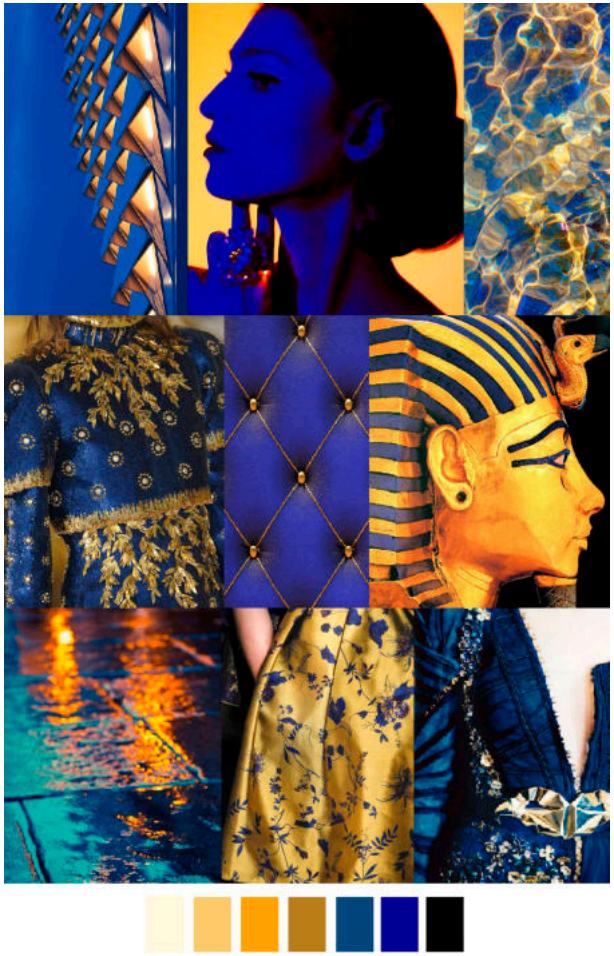
Maurice de Vlaminck, *Berges de la seine à Chatou,* 1904

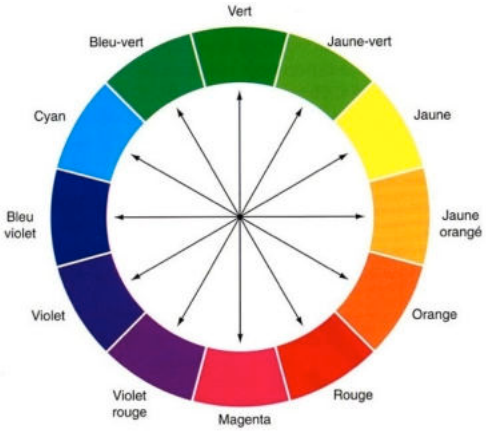


C Pontieux 2015-2016

Les Couleurs

Complémentaires



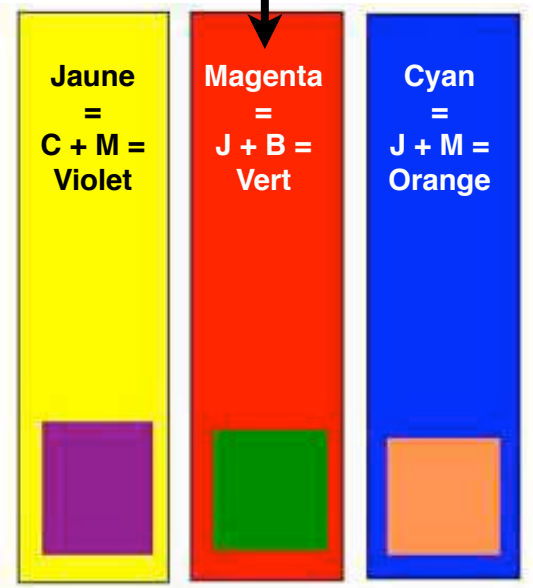


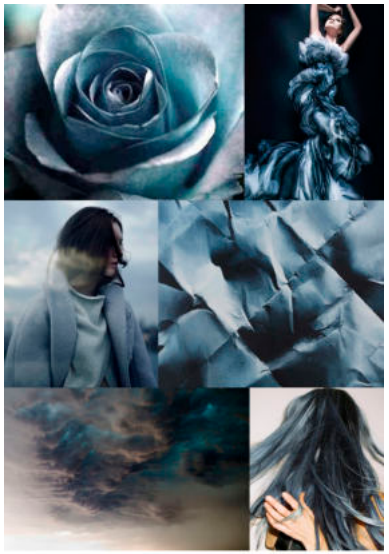
Sont des couples de couleurs qui sont opposés sur le cercle chromatique.
Les trois complémentaires de base sont :
- **Jaune = Violet**
- **Magenta = Vert**
- **Cyan = Orangé**

Particularités :
- à une **couleur chaude** s'oppose une **couleur froide**
- à une **couleur froide** s'oppose une **couleur chaude**

Elles se **renforcent mutuellement et paraissent plus brillantes**.

On dit de ces couples de couleurs qu'ils sont complémentaires parce qu'ils se **renforcent et se mettent en valeur mutuellement.**

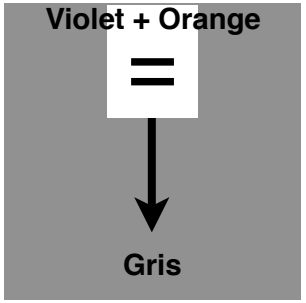




En mélangeant deux couleurs complémentaires, on obtient un ton de gris, un ton terne, neutre.

Une touche d'une autre couleur permet ensuite d'avoir des tons neutres mais légèrement colorés. (gris colorés)

D'ailleurs, pour obtenir du gris ou pour assombrir une couleur on peut jouer avec les **couleurs complémentaires** au lieu d'utiliser du noir.



C Pontieux 2015-2016

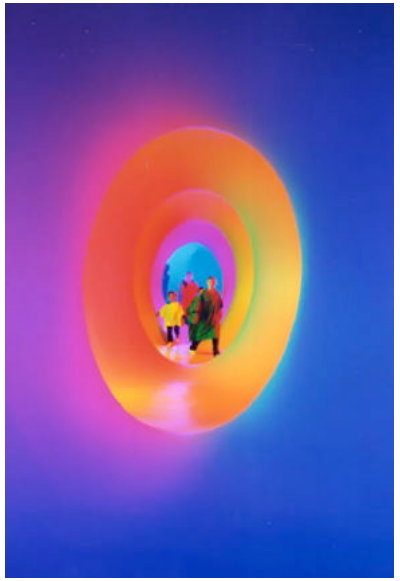
Contrastes et Harmonies
Couleurs Binaires ou Complémentaires

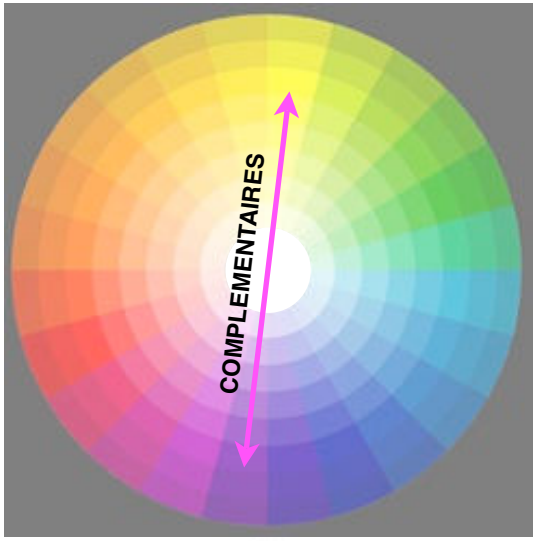
« *Deux couleurs pigmentaires qui, mélangées, donnent du gris-noir neutre, nous les désignons sous le nom de couleurs complémentaires* » (Itten, 1967, p.78).

L'opposition est organisée entre des couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique, procure un contraste maximal : comme un choc, un impact. Le résultat est immédiat, **tonique, joyeux et percutant.**

Chaque couple de couleurs complémentaires a ses particularités :

- **Jaune-violet :** le contraste **clair-obscur maximum.**
- **Rouge-Vert / Orangé-Bleu-vert :** le contraste **chaud-froid maximum**
- **Rouge-vert :** complémentaires d'égale clarté (valeur) et de rayonnement égal.





Oskar Kokoschka
Le pouvoir de la musique
1919

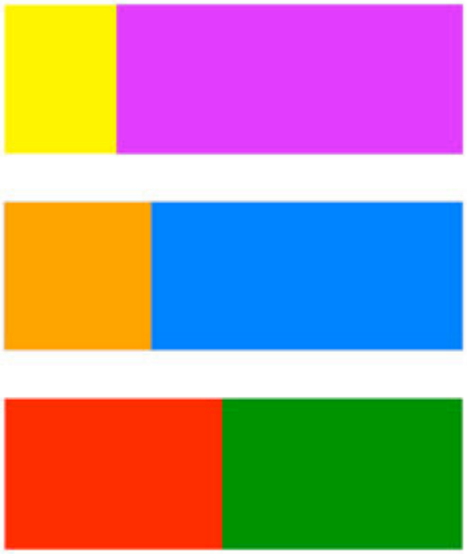
C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

C5 Quantité

« *Rapports de grandeur de deux ou de plusieurs taches de couleurs. C'est l'opposition de beaucoup et peu ou grand et petit* » (Itten, 1967, p.104).

C'est le rapport de grandeur entre deux teintes ou plus. L'utilisation de couleurs en faible quantité produit toujours un puissant effet.



Remarque : on constate que l'intensité de ces couleurs pures provoque un effet variable sur le spectateur (cf. sensibilité personnelle).

Paul Cézanne
Le jeune homme au gilet rouge
1890-1895

C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

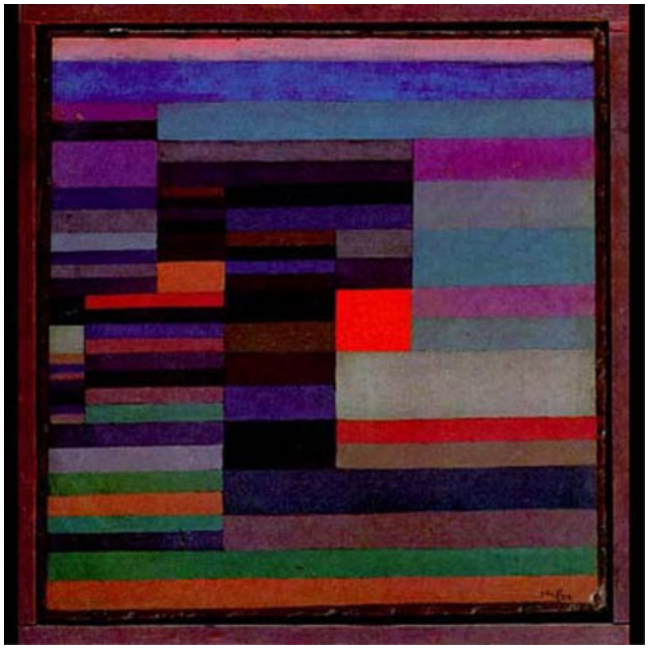
C6

Qualité

« Par la notion de qualité de la couleur, nous entendons le degré de pureté ou de saturation des couleurs. Nous désignons par contraste de qualité l'opposition des couleurs saturées [...] et de couleurs éteintes, ternes » (Itten, 1967, p.96).

C'est le contraste entre couleurs pures (saturées) lumineuses et les couleurs éteintes (ternes).

Les couleurs perdent leur luminosité dès qu'elles sont **éclaircies (ternies) ou assombries (rompues).**



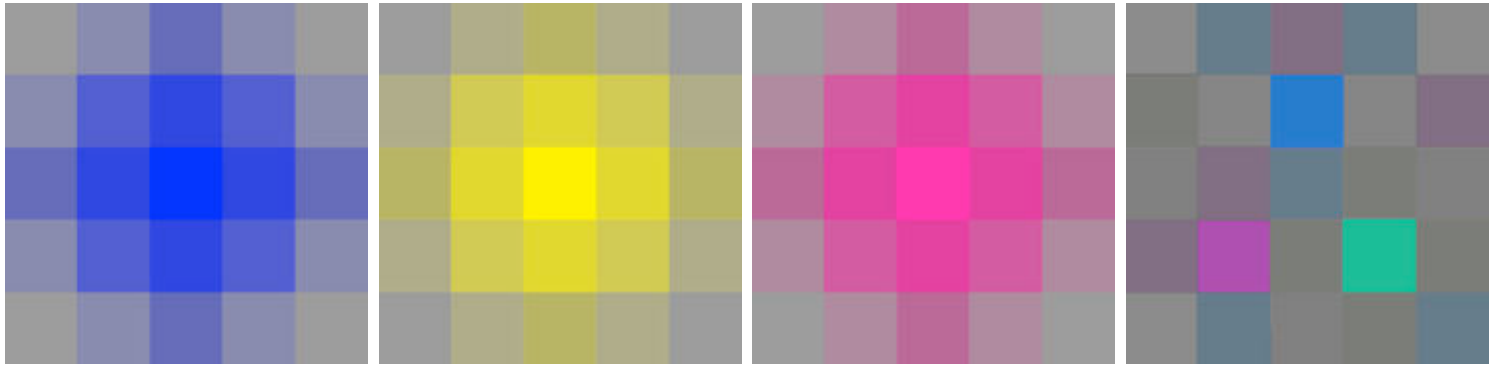
- Avec du blanc : la teinte devient plus **froide.**
. Le rouge carmin devient plus froid et donne un **rose bleuté.**
. Le bleu garde sensiblement le même caractère.
. Le jaune devient **froid.**
. Le violet qui exprime l'inquiétude devient **lilas donc doux et tendre.**

- Avec du noir : la teinte devient **rompue.**
. Le carmin tire sur le **violet.**
. Le bleu est **paralysé et s'éteint rapidement.**
. Le violet devient **plus intense dans son obscurité.**
. Le jaune devient **vert et maladif.**

- Avec du gris (noir+blanc) : les teintes deviennent plus ou moins **neutres et opaques.**

- Par mélange des complémentaires : les tons se **ternissement.**
. Les couleurs complémentaires éclaircies par du blanc donnent des tons rares.

Remarque : Une couleur terne peut paraître relativement lumineuse à côté d'une autre plus terne qu'elle et vice-versa.



C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

C7

Successif et Simultané

« Par contraste simultané, nous désignons le phénomène qui fait que notre oeil, pour une couleur donnée, exige en même temps, donc simultanément, la couleur complémentaire, et qu'il l'engendre lui-même si elle n'est pas donnée » (Itten, 1967, p.87).

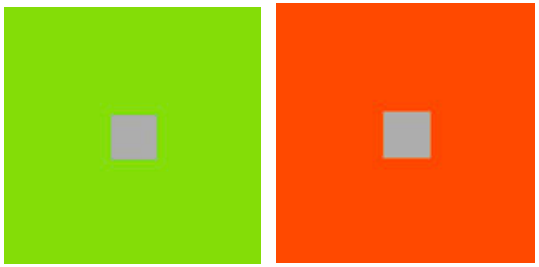
C'est l'influence qu'une première couleur exerce sur notre œil lorsque nous en regardons une deuxième. Notre œil projette la complémentaire optique de ce premier ton sur la nouvelle couleur de manière à nous procurer une sensation d'équilibre et de plénitude qui caractérise l'harmonie colorée.

Cet effet se produit lors de la mise en présence:

- **deux couleurs différentes** (sauf deux complémentaires de même clarté et saturation)
- **d'une couleur et d'un gris.**

Le contraste est d'autant plus fort que :

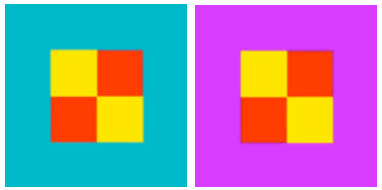
- **l'une des deux couleurs est vive (saturée) et en grande quantité** par rapport à l'autre,
- **lorsque les deux couleurs ont des clartés proches (valeur lumineuse)** l'une de l'autre.

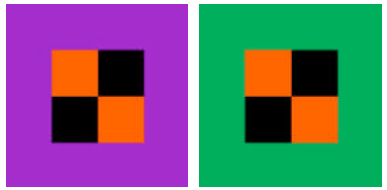


Comment accentuer ou éliminer le contraste simultané :

- **Entre une couleur et un gris :** en **teintant le gris avec la complémentaire** de la couleur à laquelle il est associé.
- **Entre deux couleurs :** en **utilisant une couleur juxtaposée (analogue) à l'une des voisines de sa complémentaire** sur le cercle chromatique.

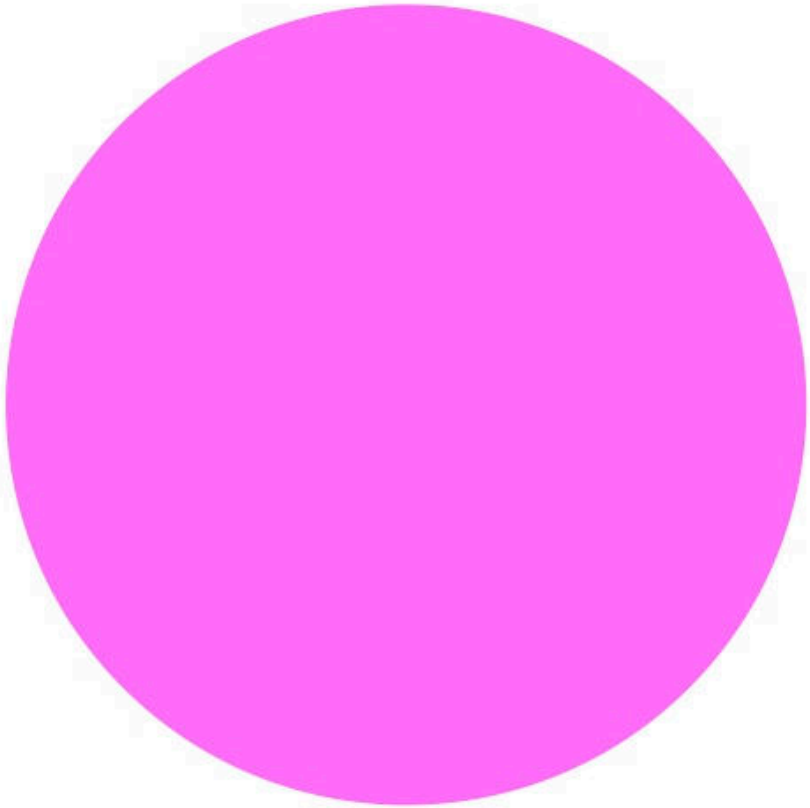
Exemples : Rouge + bleu-vert ; Rouge + jaune-vert ; Vert + rouge-orangé ; Vert+ rouge-violet.





C Pontieux 2015-2016

Faisons une expérience !



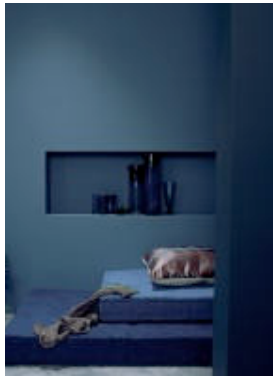
Fixez-moi attentivement 50 secondes, voulez-vous ?

C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

H2 Monochromes ou Camaïeus

On dit qu'une harmonie est en camaïeu lorsqu'elle est obtenue avec la même couleur déclinée sur un même rayon vers des tons plus clairs (blanc vers le centre du cercle) ou plus foncés (noir en périphérie du cercle).

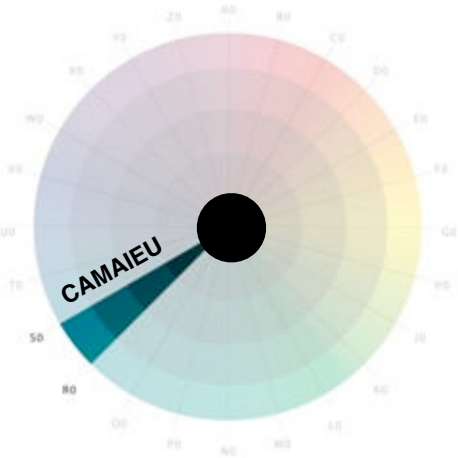


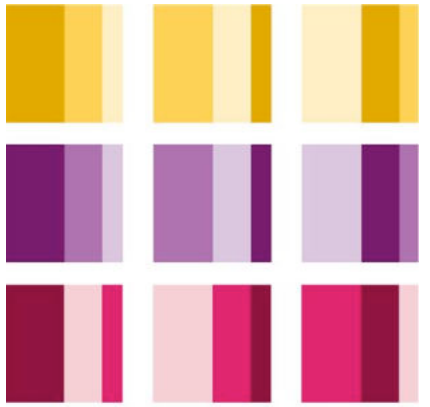
Camaïeu d'un bleu déclinée vers le noir (= tons rabattus)

Camaïeu d'un bleu déclinée vers le blanc (= tons dégradés)

Le camaïeu est donc un jeu de variations d'une seule couleur dans différentes valeurs.

Ce principe de camaïeu est une **solution simple, élégante** qui permet toujours d'obtenir un résultat hautement satisfaisant. **Aucun risque, aucune faute de goût, le camaïeu donne du chic, de la sobriété et de la profondeur aux espaces à vivre.** Ils créent des **atmosphères reposantes où il fait bon vivre**. (ref: tollens-editeurdecouleurs.com)





H3 Camaïeus ....de Couleurs Analogues

On peut aussi réaliser un camaïeu en choisissant des couleurs voisines sur le cercle chromatique, ce qui confère un **résultat subtil et élégant.** (ref: http://www.sico.ca)**. On les appelle alors des couleurs analogues.**

Vous pouvez là encore **atténuer certaines couleurs en les rendant plus claires (tons dégradés), plus foncées (tons rabattus) ou moins denses (saturation).**

C Pontieux 2015-2016

Contrastes et Harmonies

À 3 et 4 Tons

Lorsque vous voulez utiliser trois couleurs, vous devrez travailler avec la loi d'un triangle qui vous permettra de retrouver les couleurs qui iront bien avec la couleur de base :

H4

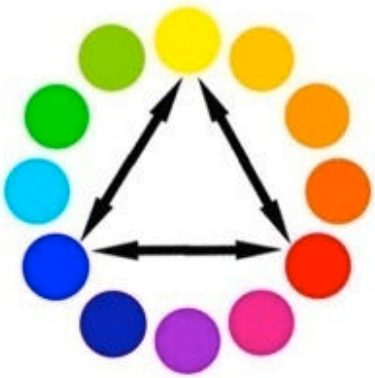
À 3 Tons : qui

associe une couleur de base (75%)avec 2 couleurs adjacentes à sa complémentaire formant un triangle isocèle sur le cercle chromatique.

H5

À 3 Tons : qui réunit

3 couleurs formant un triangle équilatéral sur le cercle chromatique.

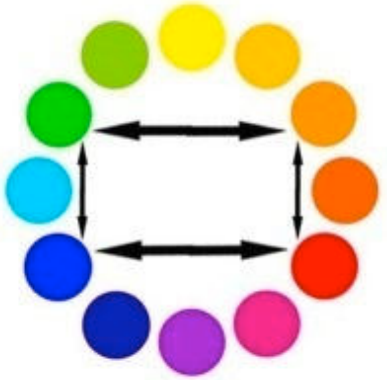


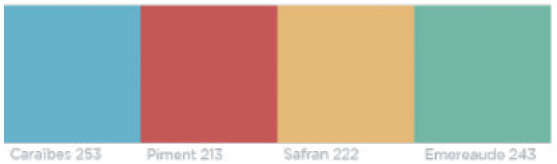
Lorsque vous voulez utiliser quatre couleurs, vous devrez travailler avec la loi du rectangle qui vous permettra de retrouver les couleurs qui iront bien avec la couleur de base :

H6

À 4 Tons :

qui associe 4 couleurs (2 couples de complémentaires) formant un rectangle sur le cercle chromatique.





C Pontieux 2015-2016

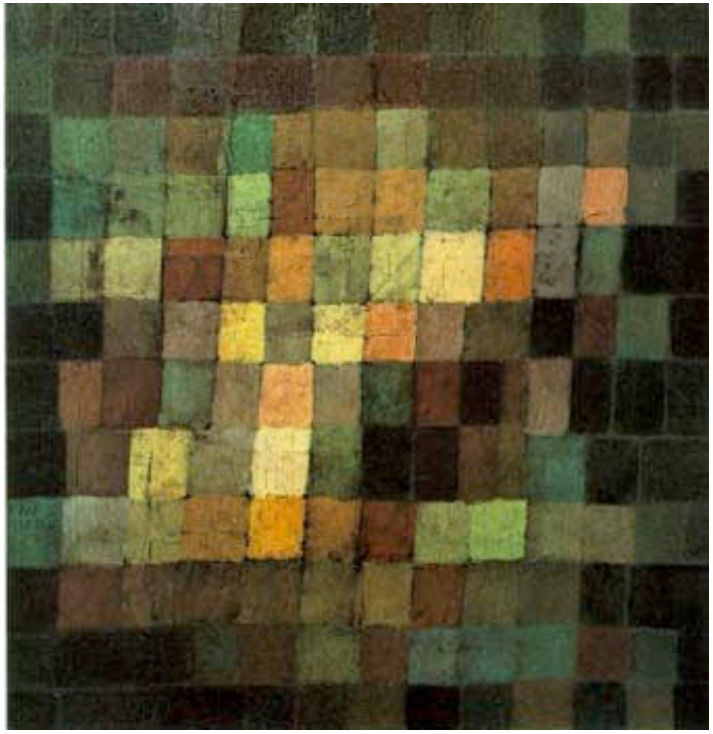
H7 Tons Dégradés, Rabattus, Neutres et Rompus

On parle de **Tons Dégradés** qualifier les teintes mélangées avec du blanc.

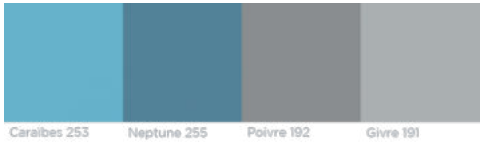
On parle de **Tons Rabattus** qualifier les teintes mélangées avec du noir.

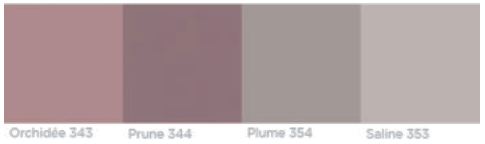
On parle de **Tons Neutres** pour qualifier les teintes issues du beige, du blanc, du noir, du gris et de leurs nuances.

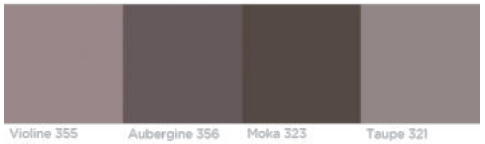
On parle de **Tons Rompus** pour des teintes dont la pureté est atténuée par le mélange d'une proportion plus ou moins importante de leurs couleurs complémentaires. Ils sont l'inverse des tons purs.

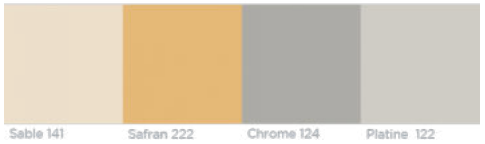


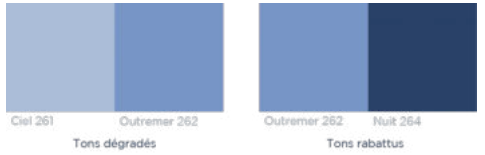
	DOMINANTE	CONTRASTE
TON	Vert	Orangé
TEMPÉRATURE	Froid	Chaud
VALEUR	Assez sombre	Très claire
SATURATION	Tons cassés	tons modulés



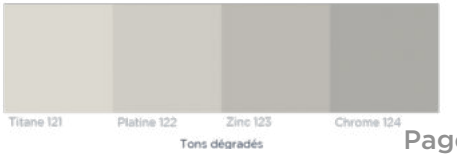








L'association de tons vifs avec des tons neutres ou des tons rompus permet de réaliser les harmonies les plus fines.



C Pontieux 2015-2016

Harmonies autour de la couleur MARSALA

C Pontieux 2015-2016

© 2016 Corinne Pontieux