

TRAVAUX PRATIQUES DE PEINTURE

Couleur, ombre et lumière

Atelier du 12 avril 2013

Animé par Luis Clemente, Maurice Lopès et Jean Pierre Pons

SOMMAIRE

1. LA COULEUR DE LA LUMIÈRE	2
2. LA COULEUR DE LA MATIÈRE.....	2
3. GAMME DES COULEURS PIGMENT.....	3
4. LA COULEUR DES CORPS	3
5. FACTEURS D'INFLUENCE SUR LA COULEUR.....	4
6. LES CONTRASTES.....	5
7. LOIS DES CONTRASTES	5
8. L'INDUCTION DES COULEURS	6
9. LA COULEUR DES OMBRES.....	6
10. LE BLANC ET LE NOIR.....	7
11. PRINCIPES D'HARMONISATION	7
12. GAMME MÉLODIQUE	8
13. GAMME SPECTRALE.....	8
14. GAMME HARMONIQUE SIMPLE.....	8
15. GAMME HARMONIQUE DES GRIS COLORES	9
16. GAMME HARMONIQUE DES COULEURS THERMIQUES	9
17. PROFONDEUR DE LA COULEUR.....	10
18. EXEMPLES	10
19. EXERCICE PRATIQUE.....	11

1. LA COULEUR DE LA LUMIÈRE

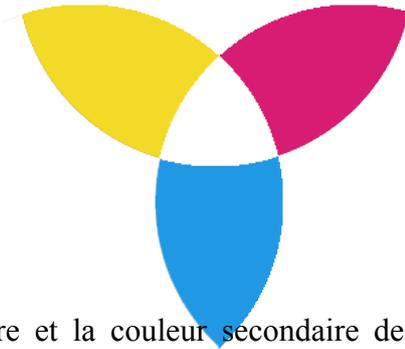
La lumière est composée par les couleurs du spectre.

Les couleurs primaires sont : ROUGE, VERT, BLEU FONCE.

Le mélange des trois couleurs primaires donne le BLANC. Les couleurs primaires, mélangées deux à deux, donnent les couleurs secondaires

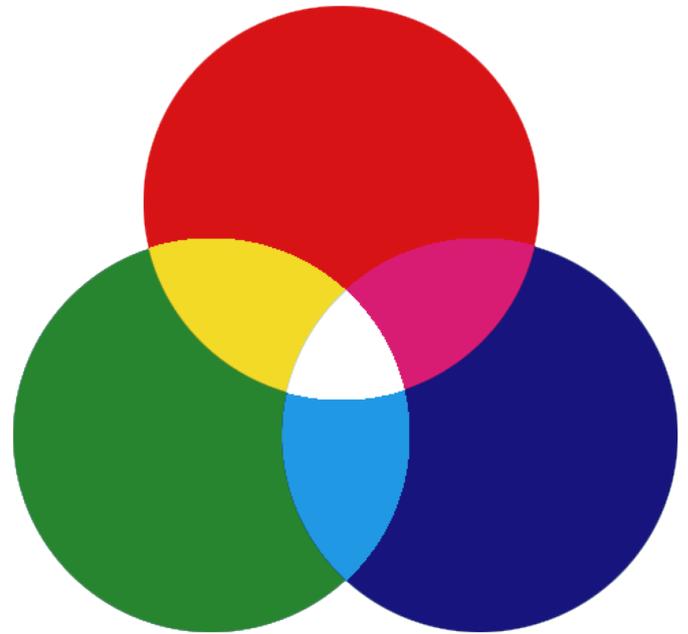
Les couleurs secondaires sont :

JAUNE,
POURPRE,
BLEU CYAN

Une couleur primaire et la couleur secondaire des deux autres donne le BLANC

Exemple: ROUGE et BLEU CYAN sont des couleurs complémentaires.

RÈGLE 1

La somme des couleurs LUMIÈRE PRIMAIRES donne le BLANC (BLEU + VERT + ROUGE = BLANC)

2. LA COULEUR DE LA MATIÈRE

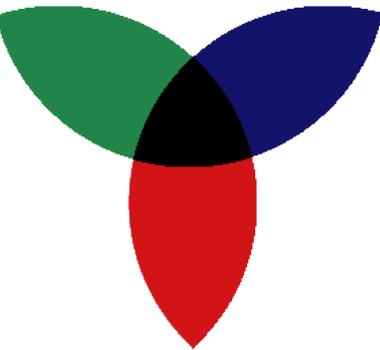
Les couleurs utilisées par les peintres sont les mêmes que celles du spectre.

Les couleurs primaires sont : POURPRE (MAGENTA), JAUNE, BLEU CYAN. Le mélange des trois couleurs primaires donne le NOIR

Les couleurs primaires, mélangées deux à deux, donnent les couleurs secondaires

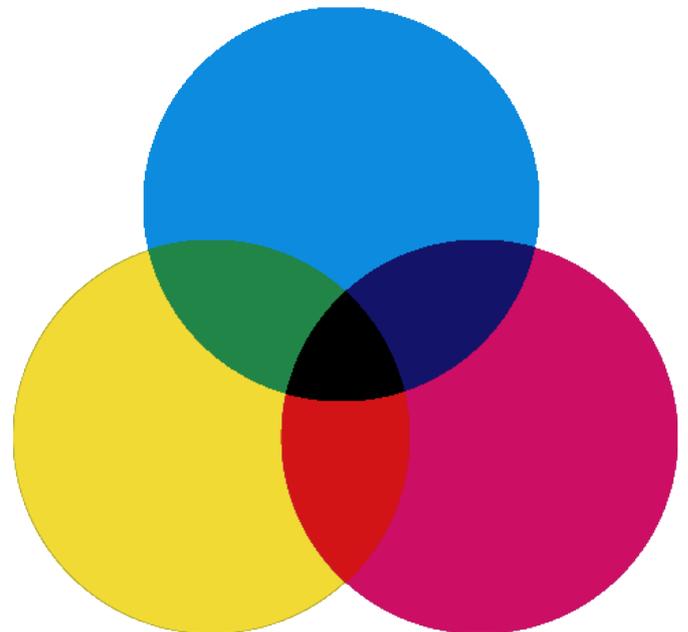
Les couleurs secondaires sont :

VERT
BLEU FONCE,
ROUGE ORANGE,

Une couleur primaire et la couleur secondaire des deux autres donne le NOIR

Exemple: POURPRE et VERT sont des couleurs complémentaires.

RÈGLE 2

La somme des couleurs PIGMENTS PRIMAIRES donne le NOIR (POURPRE + JAUNE + BLEU CYAN = NOIR)

Remarque importante:

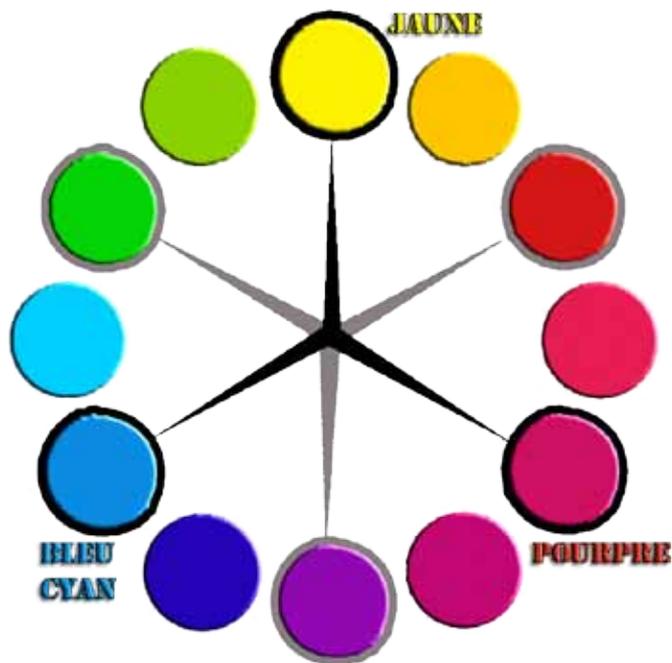
Avec les couleurs pigments, nous ne pouvons pas créer des couleurs claires en mélangeant des couleurs foncées.

3. GAMME DES COULEURS PIGMENT

En peinture, les mélanges de pigments de couleurs suivent les mêmes règles que les couleurs de la matière.

En mélangeant les couleurs primaires on obtient les couleurs secondaires et à nouveau des couleurs intermédiaires correspondant au cercle chromatique ci-dessous.

Les couleurs pigment primaires sont les couleurs secondaires lumière et inversement

COULEURS PIGMENTS PRIMAIRES

BLEU CYAN

POURPRE (Rouge Magenta)

JAUNE

COULEURS PIGMENTS SECONDAIRES

ROUGE ORANGE

VERT

BLEU FONCE

COULEURS PIGMENTS TERTIAIRES

VERT ÉMERAUDE

BLEU OUTREMER

VERT CLAIR

VIOLET

CARMIN

ORANGE

4. LA COULEUR DES CORPS

Tout corps éclairé est soumis aux trois facteurs suivants qui déterminent sa couleur:

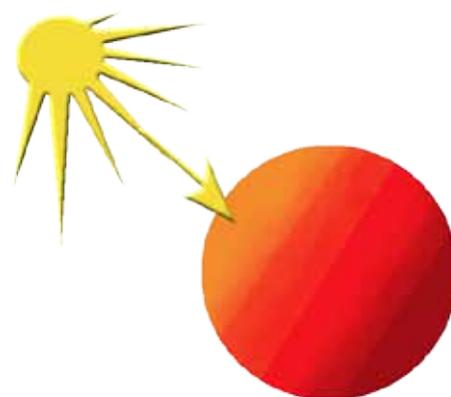
4.1. LA COULEUR LOCALE

Qui est la couleur propre et spécifique du corps. Par exemple une balle rouge.

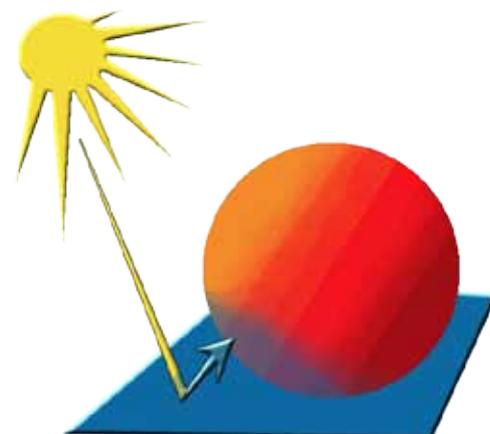
4.2. LA COULEUR TONALE

Qui sera différente selon les effets de l'ombre et de la lumière. Plus claire du côté éclairé et plus sombre du côté ombragé.

4.3. LA COULEUR AMBIANTE

Qui sera fonction des couleurs réfléchies par les autres corps à proximité. Ici le plan bleu renverra de la lumière bleutée sur le bas de la boule rouge.

RÈGLE 3

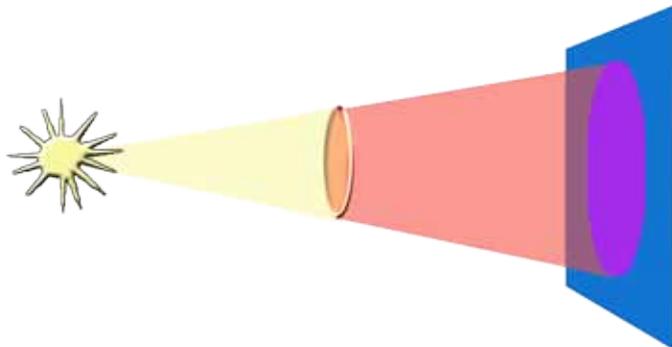
La couleur d'un corps éclairé dépend de la COULEUR LOCALE, de la COULEUR TONALE et de la COULEUR AMBIANTE.

5. FACTEURS D'INFLUENCE SUR LA COULEUR

La couleur propre des corps est également influencée par la couleur propre de la lumière, son intensité, et l'éloignement du corps dans l'espace.

5.1. LA COULEUR PROPRE DE LA LUMIÈRE

La couleur propre de la lumière imprègne la couleur propre des corps et la modifie

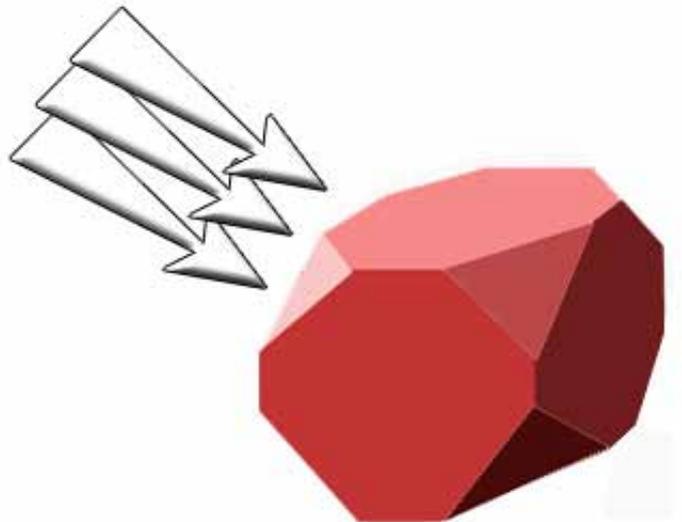

La couleur propre de la lumière du jour varie selon le moment de la journée

5.2. L'INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE

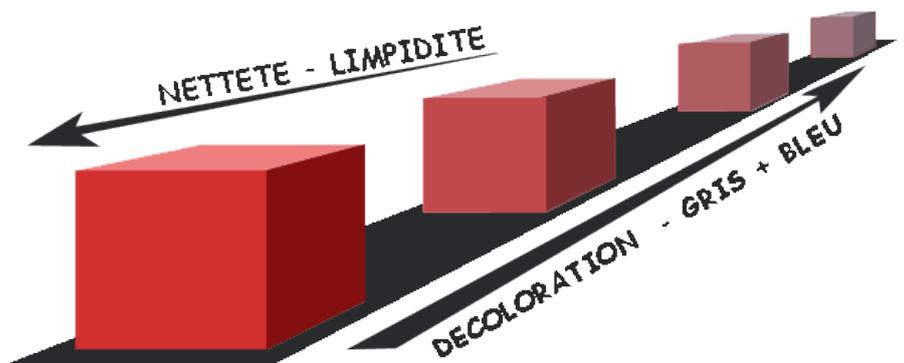
La diminution d'intensité de la lumière naturelle assombrit les parties moins éclairées.

5.3. L'ATMOSPHÈRE INTERPOSÉE

L'atmosphère interposée influe sur les contrastes, la couleur et la netteté des couleurs.

- CONTRASTE : il diminue avec l'éloignement
- COULEUR : décoloration et tendance vers le gris bleuté avec l'éloignement.
- NETTETÉ : La limpidité et la netteté des couleurs diminue avec l'éloignement.

RÈGLE 4

La couleur d'un corps dépend aussi de la COULEUR DE LA LUMIÈRE, de son INTENSITÉ et de son ÉLOIGNEMENT.

6. LES CONTRASTES

6.1. LES CONTRASTES DE VALEUR

Deux valeurs d'une couleur (clair et foncé) fournissent un contraste de valeur.

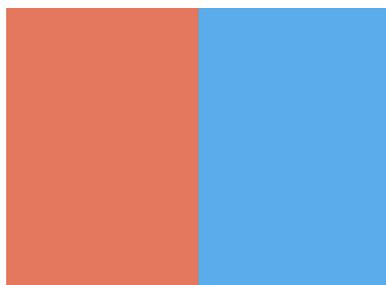
6.2. CONTRASTE DE COULEUR

Deux couleurs différentes de même valeur fournissent un contraste de couleur

6.3. CONTRASTE DE VALEUR ET DE COULEUR

Deux couleurs différentes et de ton différent fournissent un contraste de valeur et de couleur.

RÈGLE 5

*Quand on parle de contraste, on doit distinguer entre le **CONTRASTE DE COULEUR PAR LA VALEUR** et le **CONTRASTE DE COULEUR PAR LA COULEUR**.*

7. LOIS DES CONTRASTES

Sur les portraits ci-dessous, le teint clair de la jeune fille semble plus foncé sur le fond clair et encore plus clair sur le fond foncé.

RÈGLE 6

*Une couleur **PALE** devient d'autant plus **CLAIRE** que la couleur qui l'entoure est plus **FONCÉE**.*

La tête de cheval de couleur foncée, ci-dessous, semble plus claire sur le fond foncé et encore plus foncée sur le fond clair.

RÈGLE 7

*Une couleur **INTENSE** devient d'autant plus **FONCÉE** que la couleur qui l'entoure est plus **CLAIRE**.*

Observez les bandes bleues ci-dessous, chaque bande paraît plus claire sur sa droite et plus foncée sur sa gauche.

RÈGLE 8

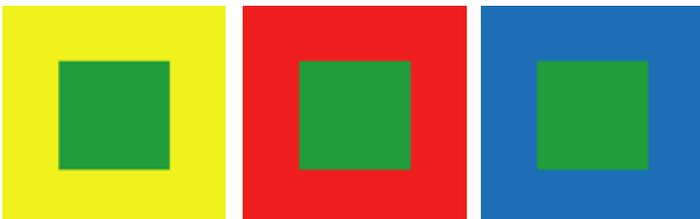
*La **JUXTAPOSITION** de couleurs de valeurs différentes les fait ressortir en **ÉCLAIRCISSANT** la **CLAIRE** et en **OBSCURCISSANT** la **FONCÉE**.*

8. L'INDUCTION DES COULEURS

(ou sympathie des complémentaires)

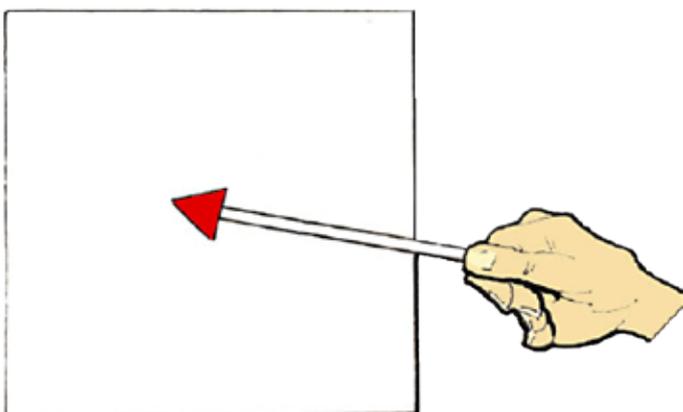
Une couleur projette sur la nuance voisine sa propre complémentaire. On peut donc modifier une couleur en changeant la couleur et la valeur du fond qui l'entoure.

Le jaune bleuit le vert, le rouge le verdit et le bleu le jaunit (complémentaires)

8.1. EXPÉRIENCE

Découper un triangle pourpre, le placer au centre d'une surface blanche. Observer fixement le triangle pendant 20 secondes, puis le retirer vivement. A ce moment, cligner énergiquement des yeux, plusieurs fois et fixer à nouveau le centre de la surface blanche.

OBSERVATION : A partir du moment où le triangle rouge est retiré de la surface blanche, on voit apparaître à sa place une forme identique, mais de couleur vert clair lumineux, la couleur complémentaire du pourpre.

EXPLICATION : Le nerf optique, fatigué par l'insistance de la fixation a compensé son effort par une couleur qui, mélangée à la précédente lui donnera son repos mérité: le noir.

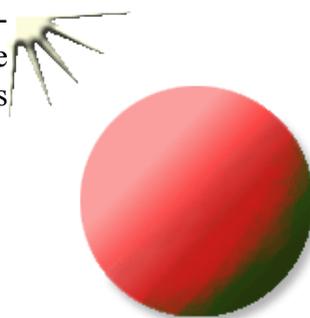
RÈGLE 9 :

On peut MODIFIER UNE COULEUR EN CHANGÉANT LA COULEUR DU FOND qui l'entoure, car une couleur projette sur la nuance voisine sa propre COMPLÉMENTAIRE.

9. LA COULEUR DES OMBRES

Dans la couleur de n'importe quelle ombre il existe un mélange A + B + C des couleurs suivantes:

A : le bleu;
B : la couleur propre, dans un ton plus foncé;
C : la complémentaire de la couleur propre.

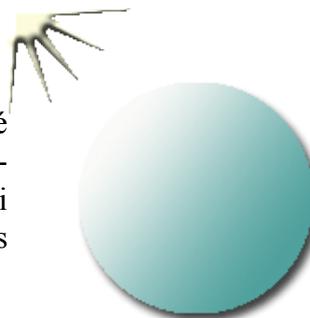

9.1. Couleur A

La diminution de l'intensité de la lumière naturelle aboutit à une lumière bleutée qui imprègne de bleu toutes les couleurs.

RÈGLE 10 :

Le BLEU est présent dans TOUTE OBSCURITÉ

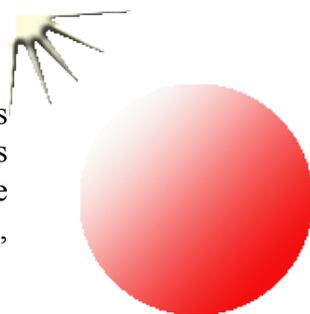

9.2. Couleur B

La couleur propre du corps se fonce dans les ombres selon le dégradé du spectre (et non par le noir). Voir §6, contrastes de valeur.

RÈGLE 11 :

La COULEUR PROPRE DU CORPS dans un TON PLUS FONCE est dans l'ombre.

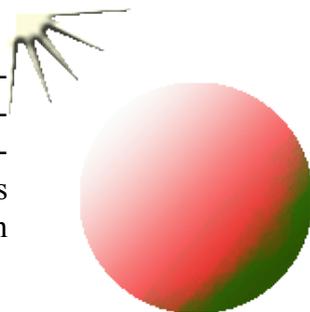

9.3. Couleur C

Le contraste de la partie ombrée sera renforcé par l'emploi de la couleur complémentaire. Voir §6 contrastes de couleurs et §8 induction des couleurs.

RÈGLE 12 :

La COMPLÉMENTAIRE de la COULEUR PROPRE du corps est dans l'ombre..

10. LE BLANC ET LE NOIR

10.1. LE BLANC

EXPÉRIENCE : Prenons deux verres de café et éclaircissons l'un avec de l'eau et l'autre avec du lait (blanc).

OBSERVATION : Le premier verre garde des teintes originales éclaircies, le deuxième devient trouble et grisâtre.

RÈGLE 13 :

Ajouter du BLANC à une couleur la fait virer vers le GRIS.

10.2. LE NOIR

Le noir mélangé à une autre couleur lui fait perdre sa tonalité, il la salit. Le noir ne fonce pas les couleurs, il les fait grisâiller.

RÈGLE 14 :

Ajouter du NOIR à une couleur la fait virer vers le GRIS.

10.3. ÉCLAIRCIR OU FONCER UNE COULEUR

Pour éclaircir ou foncer une couleur il ne faut pas tomber dans le piège du blanc et du noir. Nous devons utiliser des couleurs voisines du spectre pour éclaircir ou foncer une couleur. Pour la foncer énergiquement on pourra utiliser sa couleur complémentaire.

RÈGLE 15

Pour ÉCLAIRCIR ou FONCER une couleur on doit utiliser des COULEURS DU SPECTRE PRÉCÉDANT ou SUIVANT celle-ci.

11. PRINCIPES D'HARMONISATION

Musique, peinture ! Les quatre meilleurs chanteurs du monde ne donnent pas forcément un bon ensemble. Il en est de même dans les couleurs.

Harmoniser les couleurs, c'est trouver la concordance d'une couleur par rapport aux autres ou de plusieurs couleurs entre elles, en établissant un ENSEMBLE agréable à l'esprit.

EXEMPLES :

La lumière du soleil qui se couche colore les corps d'un ton rougeâtre ou orangé et donne aux couleurs opposées une correspondance de nuance.

Sous un ciel nuageux, toutes les couleurs tendent vers le gris.

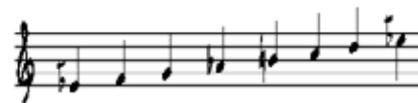
Au bord de la mer les couleurs sont influencées par les reflets bleus de l'eau et du ciel.

La lumière artificielle colore tout en jaune ou orangé.

La lumière fluorescente est bleutée ou rosée.

11.1. LA GAMME

A l'origine, la gamme est une succession de sons ordonnés suivant un mode particulier considéré comme parfait.

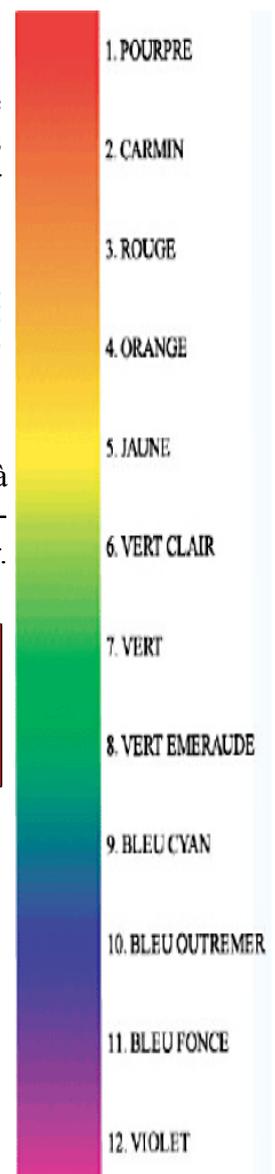

Le mot gamme s'applique aussi à la peinture pour désigner la succession de tons dans une couleur.

11.2. LA GAMME DU SPECTRE

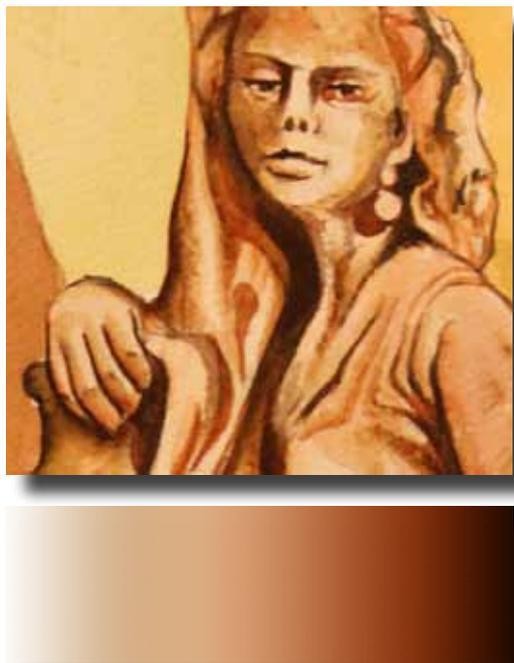
Par analogie encore, le mot gamme s'applique aussi pour désigner la succession des couleurs du spectre de la lumière (ci-contre).

12. GAMME MÉLODIQUE

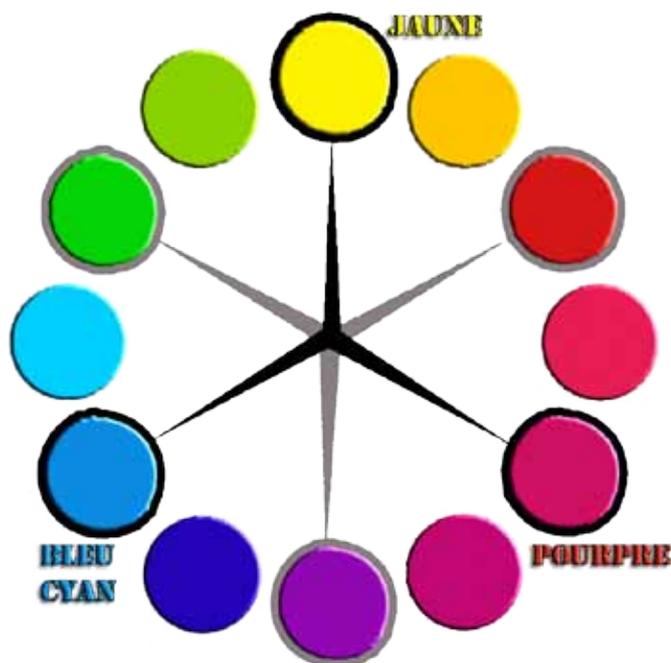
C'est la gamme composée d'une seule couleur, dégradée en tons différents par l'action du blanc et du noir.

EXEMPLE:

13. GAMME SPECTRALE

Elle est constituée de 12 couleurs comprenant les 3 couleurs primaires (Jaune, Pourpre, Bleu cyan), les 3 couleurs secondaires (Rouge orangé, bleu foncé, vert) et les 6 couleurs tertiaires.

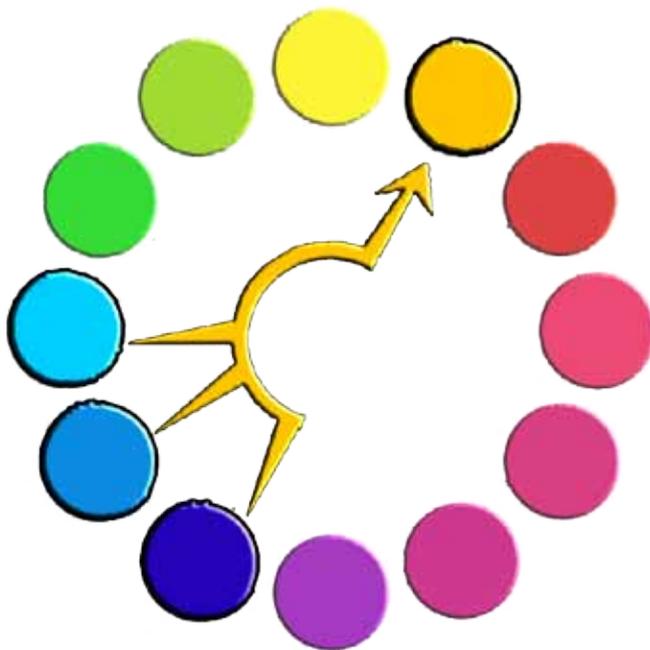

RÈGLE 16 :

Une GAMME est une succession de COULEURS ou de TONS parfaitement ordonnés.

14. GAMME HARMONIQUE SIMPLE

Elle est composée d'une couleur mélodique (ou DOMINANTE) accompagnée de trois autres couleurs de la teinte opposée, le tout formant un ensemble à partir duquel on obtient un coloris nouveau.

Attention, deux couleurs complémentaires de même valeur ne peuvent pas s'harmoniser, pour les juxtaposer, il faut leur donner une valeur différente.

DIFFICILE DE LIRE

FACILE A LIRE

AGREABLE A LIRE

RÈGLE 17 :

DEUX COMPLÉMENTAIRES de MÊME VALEUR ne PEUVENT PAS S'HARMONISER

RÈGLE 18 :

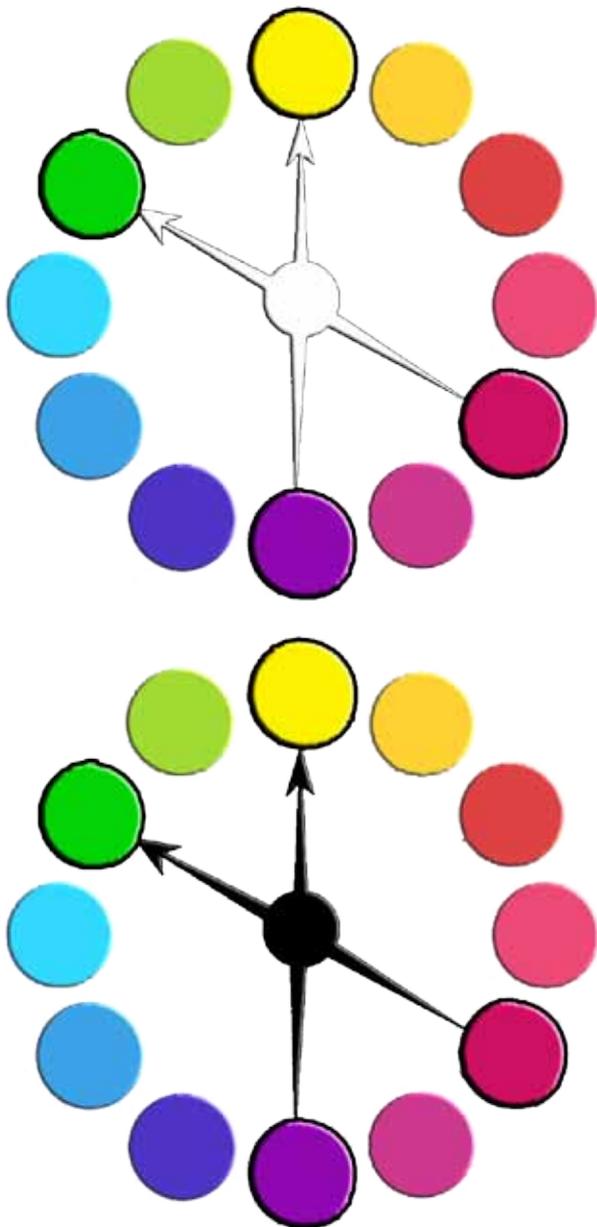
DEUX COMPLÉMENTAIRES de VALEUR DIFFÉRENTE PEUVENT S'HARMONISER

RÈGLE 19 :

DEUX COMPLÉMENTAIRES de VALEUR et de COULEUR ATTÉNUÉES provoquent une VIBRATION NEUTRALISÉE qui se traduit par une HARMONIE fondée sur la délicatesse et l'originalité de l'ensemble.

15. GAMME HARMONIQUE DES GRIS COLORES

Elle est composée de 2 paires de complémentaires semblables entre-elles avec la prédominance sur les autres de deux couleurs de cette même gamme. Ces quatre couleurs étant mélangées au blanc ou au noir.

MARCHE A SUIVRE :

1. Choisir deux couleurs dominantes (séparées d'une couleur).
2. Utiliser leur complémentaire
3. Utiliser le blanc et le noir

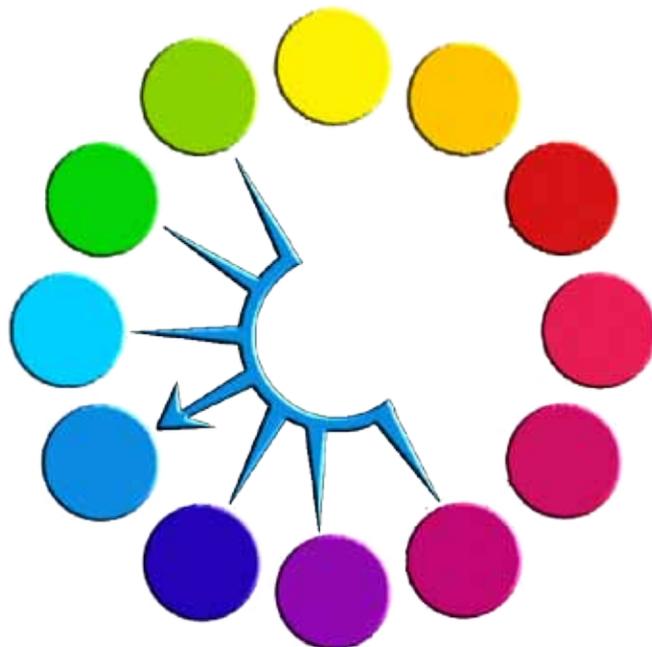
RÈGLE 20 :

La combinaison de 4 COULEURS COMPLÉMENTAIRES mélangées au BLANC et au NOIR donne une GAMME DE GRIS NEUTRALISES où la couleur dominante est le gris mais avec une coloration subtile, délicate et colorée.

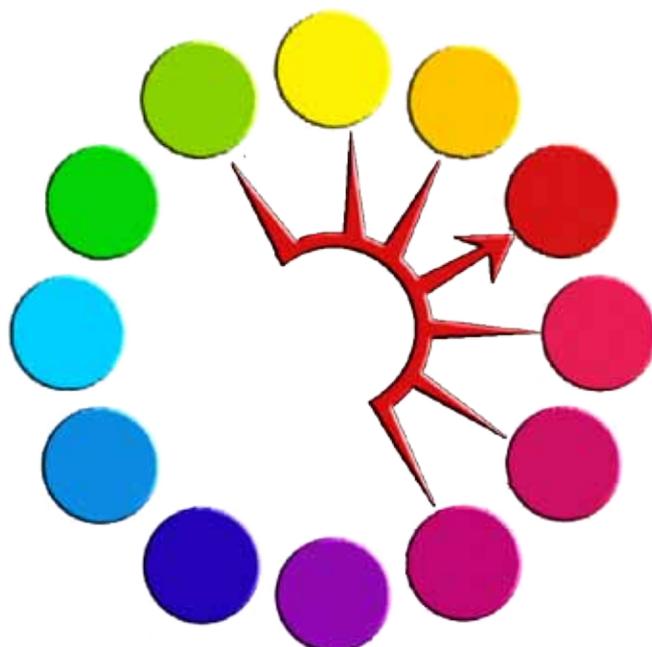
16. GAMME HARMONIQUE DES COULEURS THERMIQUES

On entend par couleurs thermiques les couleurs qui influent sur notre psychisme, souvent par association d'idées, nous donnent spontanément une sensation de froideur ou de chaleur.

GAMME THERMIQUE DES COULEURS FROIDES

GAMME THERMIQUE DES COULEURS CHAUDES

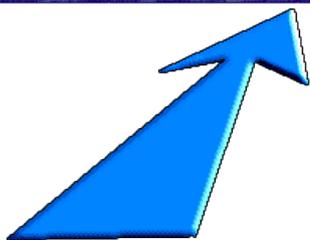
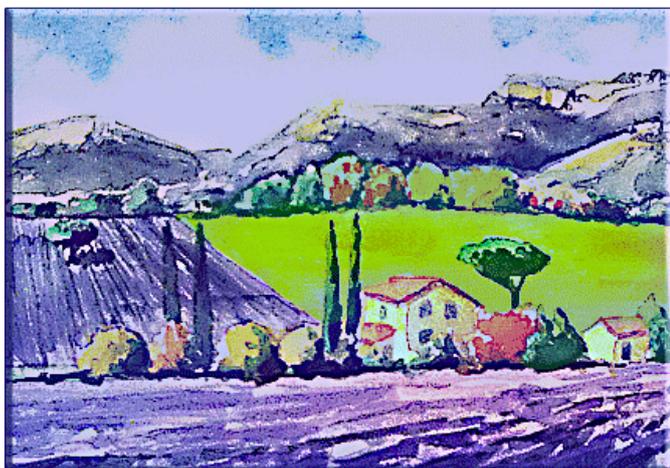
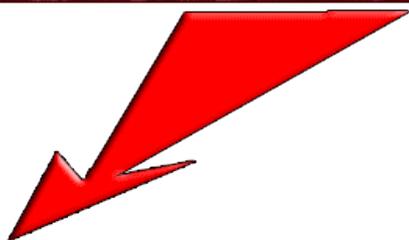

RÈGLE 21

Les COULEURS CHAUDES présentent une dominante ROUGE et les COULEURS FROIDES présentent une dominante BLEUE.

17. PROFONDEUR DE LA COULEUR

Les couleurs ont un effet psychophysique. Il apparaît que notre cerveau associe les couleurs chaudes, et particulièrement le rouge et le jaune, à l'idée de proximité, alors que les couleurs froides, particulièrement le bleu et le violet sont liées à la sensation d'éloignement.

RÈGLE 22

Le JAUNE et le ROUGE donnent une sensation de PROXIMITÉ, le BLEU et le VIOLET donnent une sensation d'ÉLOIGNEMENT.

18. EXEMPLES

18.1. Gamme harmonique simple avec dominante de jaune et les couleurs opposées qui donnent de la chaleur à l'ensemble.

18.2. Gamme harmonique simple avec dominante proche du rouge et les couleurs froides opposées qui souligne la froideur de l'océan.

18.3. Gamme harmonique des gris colorés avec 4 couleurs complémentaires, deux à deux, mélangées au blanc et au noir permettent d'obtenir de subtiles nuances colorées.

19. EXERCICE PRATIQUE

En vous basant sur les règles vues dans ce cours et en vous inspirant du tableau ci-dessous, il est demandé de peindre (soit pastel, aquarelle, huile, acrylique ou crayons de couleur) deux oignons et un ail.

