

La couleur commentée

« Il s'agit du mariage mystique de Sainte Catherine, qui offre sa main à un officier vêtu d'un manteau bleu bordé d'hermine, sur un uniforme rouge aux épaulettes d'or. Sur son plastron blanc, une flèche d'or épingle quatre drapeaux et l'image d'un petit éléphant noir portant une grande couronne. Une tour faite de tuyaux d'orgues, couronnée de fleurs rouges, se dresse derrière le couple dans un magnifique décor floral. Sainte Catherine porte sur son voile blanc un second lourd voile bleu. D'une fleur bleue qui orne sa poitrine sort un petit sphinx aux bras étendus, qui tient d'une main une pomme et de l'autre un oiseau rouge. » (Collection de l'Art Brut)

La couleur questionnée

Quelles sont les couleurs dominantes sur ce dessin ? Comment la peau des personnages est-elle dessinée ? (Vide, couleur du papier)

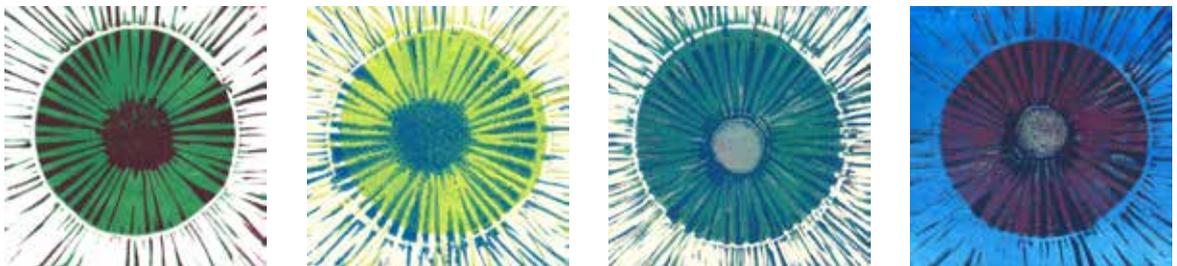
La couleur en narration

« Les yeux bleus, vides, en amande et sans pupilles occupent une place prééminente dans les dessins d'Aloïse Corbaz. (...). Ils signifieraient l'absence et la possibilité qu'a Aloïse d'avoir en lieu et place un regard absolu. Cet écran bleu serait comme une défense contre les agressions extérieures. » (Dossier pédagogique *Aloïse Corbaz* du LaM, www.musee-lam.fr)

La couleur en impression

De quelles couleurs sont tes yeux ?

Induire une plaque carrée de linoléum d'une couleur et l'imprimer sur une feuille. Graver un cercle dans la plaque à l'aide d'une gouge, l'induire d'une autre couleur, puis faire une seconde impression. Répéter une troisième fois l'opération en réduisant le cercle.

Travaux d'étudiants, HEP Vaud, 2015

La couleur en geste

Sur carton : choisir trois couleurs et dessiner un personnage au neocolor aquarellable, frotter certaines parties avec un chiffon humide (ou mouiller certaines parties au pinceau). Toutes les zones doivent-elles être recouvertes de couleurs ?

La couleur en lien

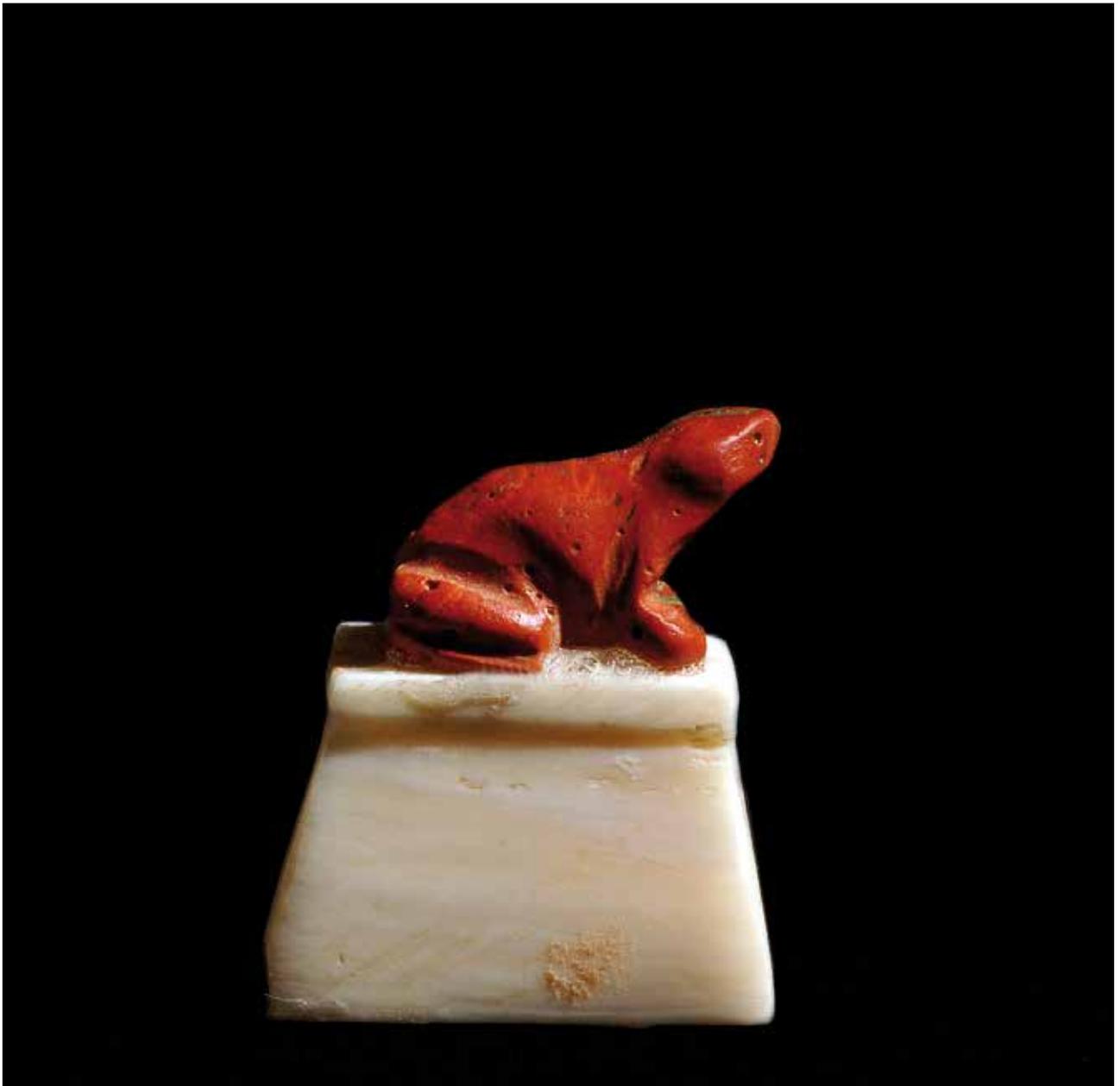
couleurs primaires

manteau bleu/cape rouge

yeux bleus

La couleur commentée

Cette amulette de toute petite taille provient d'Égypte et date probablement de plus de 3000 ans. Portée sur soi, son propriétaire accordait sûrement à cette grenouille rouge en pierre dure des vertus de protection ou de chance. Les effigies des animaux permettaient au défunt de bénéficier des vertus et des forces de ceux-ci. La grenouille est l'incarnation de la déesse Heket, divinité qui préside aux naissances. Loin d'être de simples objets de culte, les amulettes faisaient partie du quotidien des Égyptiens et les accompagnaient toute leur vie.

La couleur questionnée

D'après toi, pourquoi la grenouille est-elle rouge ?

Comment définir ce rouge ? (Pur, foncé, couleur sang, éclatant, etc.)

Bien que peu présent dans la nature, le rouge doit en partie sa suprématie dans les couleurs au fait que les pigments utilisés pour sa fabrication ont été maîtrisés dès la Préhistoire. Vers 35000 ans av. J.-C., les peintures rupestres du Paléolithique arborent le rouge, issu de la terre colorée ocre-rouge. La période suivante – le Néolithique – exploite la garance (une plante répandue sur tous les continents) et ses racines pour apporter des nuances de rouge. Enfin, l'Antiquité découvre la chimie du rouge obtenu avec l'oxyde de fer principalement ; le grand Empire romain ajoute encore des possibilités de variations avec des coquillages ou des œufs de cochenilles.

La couleur en mots

Bordeaux, brique, cardinal, carmin, cerise, cinabre, coquelicot, corail, cramoisi, écarlate, feu, fraise, framboise, fuchsia, garance, grenadine, groseille, lie de vin, magenta, pourpre, rubis, sang, sanguine, tomate, vermeil, vermillon.

La couleur en action

Choisir un animal totem et dessiner son contour. Peindre l'intérieur en n'y appliquant qu'une couleur. Répéter l'action avec d'autres couleurs. Qu'observer ? Comment le rendu diffère-t-il ? Par exemple, une grenouille rouge paraît-elle plus forte qu'une grenouille bleue ?

La couleur matière

Mettre en forme une pâte à modeler rouge (avec ou sans objet de référence) et faire pivoter l'objet. Remarquer la couleur en creux (ombré), la couleur en volume (lumineux). Répéter l'expérience dans une autre couleur.

La couleur en lien

rouge = puissance

le rouge
et les animaux

les couleurs en Egypte

manteau
de la Vierge

La couleur commentée

« Dans ce tableau, l'artiste "redécouvre" Genève et en donne une vision très personnelle. Autour d'une zone centrale claire, une ronde elliptique de mouettes ordonne le paysage dans un éclatement de blancs et de bleus, et englobe, dans un même tourbillon, la rade, les volutes de fumées d'un bateau à vapeur, un nuage derrière la cathédrale Saint-Pierre, des voiles et des cygnes. "Ce mouvement d'ailes nous entraîne vers les pays du rêve", écrit son ami, l'écrivain genevois Albert Rheinwald. » (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Comment le vol des mouettes est-il représenté ?
Bleu et orange, un couple de complémentaire ?

La couleur en mouvement

Le procédé stroboscopique : ce que l'œil humain ne peut percevoir du fait d'un mouvement trop rapide peut être représenté en peinture en utilisant des nuances d'une teinte pour les mouvements, des battements d'ailes par exemple. Réaliser une peinture d'un oiseau qui s'envole en utilisant ce même procédé sur une même image.

Travaux d'élèves de 7e H, ES Béthusy, 2006

La couleur en lien

la couleur
bleu en voile

dégradé de bleus

paysage calme
au coucher de soleil,
couleurs chaudes

paysage presque abstrait,
couleurs chaudes et froides

La couleur commentée

Bacchus est le dieu romain du vin, de l'ivresse et des débordements, notamment sexuels, d'où le terme «bacchanale». Cette tapisserie représente le retour de sa conquête des Indes avec une troupe d'hommes et de femmes portant, au lieu d'armes, des thyrses (grand bâton évoquant un sceptre) et des tambours. Son retour fut une marche triomphale de jour et de nuit. Dieu triomphant, c'est tout naturellement qu'il est vêtu d'une cape rouge, symbolisant sa puissance.

La couleur en narration

Le rouge est une couleur symbolisant à la fois la puissance (vêtement rouge des personnages importants : Saints, Vierge, rois, empereurs, super héros), la vie et la mort (la couleur du sang) et la passion (le cœur rouge symbolisant l'amour).

La couleur en fils

Tresser du fil rouge de plusieurs épaisseurs.

La couleur en geste

Au pinceau, peindre des traces de rouges différents : commencer par une trace de rouge primaire, mélanger ensuite un peu de jaune au rouge et peindre, mélanger un peu de bleu au rouge et peindre, mélanger un peu de bleu et de jaune au rouge et peindre, etc. Jouer, comparer.

Extrait de carnet de dessin, Nicole Goetschi Danesi, 2015

La couleur en lien

cape
de Saint-Martin

cape de Superman

manteau
de la Vierge

La couleur commentée

« Socle et figure sont taillés dans une même bille de bois. Les traces de l'outil sont laissées apparentes : débitage grossier, coups de ciseau, copeaux pendants presque détachés. Balkenhol utilise de préférence des bois verts qui, en séchant, vont provoquer l'apparition ici ou là de fissures vouées à s'élargir avec le temps. Comme la plupart de ses œuvres, les *Phoques* sont peints (à l'exception du socle), évoquant aussi bien la statuaire religieuse polychromée du Moyen Age que les jouets d'enfant. Le petit et le grand ballons rouges, placés à des hauteurs différentes, se détachent dans l'espace, faisant ironiquement référence à la sculpture abstraite. La partie de jonglage à laquelle s'adonnent les phoques est comme l'illustration ironique du projet global de Balkenhol qui se développe sur le fil du rasoir entre tradition et modernité, entre banalité et raffinement. » (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Est-ce le phoque qui est en équilibre sur un ballon rouge ou le ballon rouge qui est en équilibre sur le nez du phoque ?

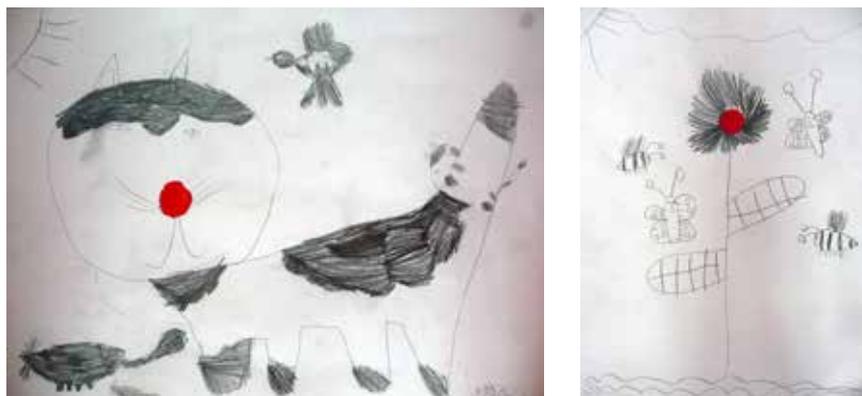
La couleur rouge en boule, balle et ballon

Dans *Le ballon rouge*, moyen métrage de 1956 d'Albert Lamorisse, un gros ballon rouge suit de lui-même un jeune garçon dans les rues de Paris après l'avoir décroché d'un réverbère. Dans le cadre du projet *Redball projekt*, la gigantesque balle rouge de cinq mètres de diamètre de l'artiste Kurt Perschke sillonne depuis quelques années les capitales du monde entier (dont Lausanne en juillet 2013), à l'assaut de l'espace public. (www.redballproject.com) Une fillette au chapeau de paille avec un ruban rouge court après un ballon rouge dans la peinture *Le ballon* de Felix Vallotton.

Et il suffit d'un nez de clown en plastique dur ou en mousse pour entonner la comptine... : « J'ai un gros nez rouge, des traits sur les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux. »

Le rond rouge en geste

Tracer un cercle rouge sur une feuille A4 blanche, puis inventer le reste du dessin au crayon noir. Exercer la fluidité des gestes au crayon gris en réalisant le plus de dessins à partir d'un rond rouge. Décliner le cercle en abordant les notions de dessus/dessous, grand/petit, dedans/dehors, en équilibre/en déséquilibre, mobile/immobile, transparent/opaque, brillant/mat, lisse/rugueux, mou/dur, plat/volumineux, etc.

Travaux d'enfants de 6 ans, Atelier des Pressoirs, 2003

L'œuvre en lien

rond rouge

rouge expression

cercle noir intérieur

forme carrée jaune

La couleur commentée

Deux ans après avoir peint *L'Eau mystérieuse* (également visible dans ce portfolio), Ernest Biéler représente ici sa femme, enseignante de dessin parisienne. Empruntant le style art nouveau reconnaissable au caractère décoratif de l'arrière-plan et au tracé graphique du portrait, l'artiste présente une femme de caractère, vêtue d'une longue jupe bleu foncé, tendant vers le violet, et d'une blouse aux motifs géométriques. Les quelques fleurs jaunes sur le sol résonnent avec la peau lumineuse et lisse de la femme. (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Comment nommer les différents bleus ?

Il peut être clair ou foncé, transparent, sombre, vif, éteint, électrique, doux, tendre, éclatant, pur ou saturé, terne ou brillant, etc.

Avec des couleurs du ciel : azur, céleste, horizon, infini, aérien, cosmique ; ou de l'eau : outremer, océan, piscine, marine.

Avec des noms de fleurs : myosotis, pervenche, bleuet, pensée ; ou de fruits : myrtille, prune.

Avec des noms de peintres : Matisse, Picasso, Chardin ou Yves Klein (IKB)

Avec des noms de lieux : égyptien, de France, persan, de Prusse, indien

Avec des pierres précieuses : saphir, lapis-lazuli, turquoise

Le cyan, quant à lui, ne désigne une couleur que depuis la fin du XIXe siècle pour désigner la couleur de l'encre destinée à l'impression en couleurs.

La couleur en geste

Peindre le fond d'une page en jouant avec différents bleus (mélanges de bleu + ...), découper des personnages (photocopies de photos d'élèves par exemple), les coller sur le fond et ajouter une touche de neocolor sur les personnages.

La couleur en lien

bleu Léman

manteau bleu

profil bleu violet

La couleur de Saint Martin

Saint-Martin est habituellement représenté avec une cape rouge, manteau réglementaire des officiers romains. Alors qu'il n'est encore que soldat, un soir d'hiver 338, Martin partage son manteau et en transmet un pan à un homme pauvre transi de froid. La nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau. Le reste de son manteau, appelé «cape» sera placé plus tard, à la vénération des fidèles, dans une pièce dont le nom est à l'origine du mot «chapelle» (cappella en italien, chapel en anglais, Kapelle en allemand).

La couleur questionnée

Quelles sont les couleurs des vitraux ?

Il s'agit souvent de couleurs pures avec des couleurs primaires et secondaires, ainsi que du brun. Le vitrail est un panneau de verre, généralement formé de morceaux de verre de différentes couleurs qui sert à combler une fenêtre tout en laissant passer la lumière. Les couleurs sont donc lumineuses.

La couleur en activité

Dessiner un objet sur une feuille noire et vider son intérieur, utiliser des feuilles transparentes (papier de soie par exemple) et en découper des morceaux, les coller sur les zones vides. Appuyer le vitrail contre la fenêtre et s'interroger sur le choix des couleurs. Sont-elles vives ou ternes ? Changent-elles selon la lumière ?

Travaux d'élèves de 1e-2e H, EP Florimont, 2014-2015

La couleur en geste

Expérimenter les notions de transparence et d'opacité avec des techniques différentes.

A la gouache : peindre avec peu d'eau, puis peindre avec beaucoup d'eau mélangée à la gouache.

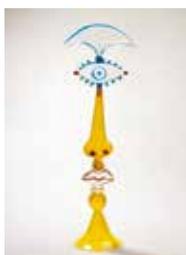
A l'écoline : peindre sans eau, puis peindre avec beaucoup d'eau.

Au neocolor : dessiner sans eau, puis dessiner sur du papier mouillé ou mouiller du neocolor au pinceau (idem pour du crayon).

La couleur en lien

cape rouge

couleur en verre

cape rouge

rouge sacré

La couleur commentée

«Le coloris unifié – une harmonie en jaune, brun et rouge – tend au monochrome. La vue en forte contre-plongée accentue l'impression de rabattement des éléments sur un seul plan. La scène se déroule en automne dans un jardin à la française. Les jeunes femmes se mirent dans une eau sombre, sur laquelle flottent des feuilles de nénuphars. Leurs costumes somptueux retiennent des éléments historicisants et orientalisants mais empruntent aussi à la mode contemporaine d'un Paul Poiret (...). Agenouillées et figées dans des poses théâtrales, les princesses ne peuvent se déprendre de la fascination de leur propre reflet. (...) Le thème, qui réactive le mythe ovidien de Narcisse, s'inscrit dans le goût du merveilleux, du détournement et la féminisation des héros en vogue au tournant du siècle dans les milieux symbolistes et décadents.» (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Qu'attendent les femmes autour de la fontaine? Et si un monstre surgissait de cette fontaine? De quelles couleurs l'imaginerais-tu? Quelle serait son histoire?

La couleur en action

Ecrire un conte en s'inspirant des œuvres dans lesquelles figure la couleur rouge. Pour réaliser ce travail, tenir compte de l'histoire et de la symbolique de la couleur rouge: couleur chaude et excitante, incarnant puissance, pouvoir, amour, beauté, noblesse, passion, colère, joie, désir, attention, colère, violence, etc.

La couleur en geste

Dessiner une forme, puis quadriller la feuille en neuf parties égales et recouvrir chaque carré d'une nuance différente (vermillon, magenta, carmin, orange, rouge). Pour cela: utiliser la même nuance et y ajouter à chaque fois du blanc. La forme se découpe ainsi avec des couleurs claires et présente alors un camaïeu (peinture dans laquelle n'est employée qu'une seule couleur dans différents tons).

Travaux d'étudiants, BP1-4, HEP Vaud, 2015

La couleur en lien

chambre rouge

eau mystérieuse version paysage

robe rouge,
nuances de rouge

La couleur commentée

«L'artiste retient un effet de lumière insolite, tel qu'il a pu en observer sur le lac Léman en fonction de l'heure du jour, et de la saison. Le remorqueur à vapeur visible sur ce tableau est connu. Il s'agit du *Mercur* de la Compagnie de la ligne d'Italie, embarcation à roues à aubes. (...) On remarque encore deux barques imposantes et un voilier.» Vues en contre-jour, ces embarcations se démarquent du coucher de soleil, lequel enflamme le ciel d'un rouge vif qui s'estompe dans l'atmosphère. (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

A quel moment de la journée cette peinture a-t-elle été réalisée ? Quels adjectifs peut-on utiliser pour décrire cette lumière ?

A cause de l'angle qu'il fait avec la terre, le soleil doit, au lever et au coucher, voyager plus longtemps dans l'atmosphère avant d'atteindre la terre. Autrement dit, il parcourt une plus grande distance dans l'atmosphère. Un long voyage signifie que les longueurs d'onde les plus courtes (du côté bleu) du spectre sont de plus en plus diffusées, laissant ainsi les longueurs d'onde du rouge, orange ou jaune nous atteindre ou se réfléchir sur les nuages.

La couleur en geste

Les nuances de couleurs sont obtenues en mélangeant les trois couleurs primaires et du blanc. Pour obtenir un brun orangé, commencer par mélanger le jaune et le magenta (orange), puis ajouter la couleur complémentaire, le bleu cyan. La couleur tournera au brun orangé. Pour obtenir un brun verdâtre, commencer par mélanger le bleu cyan et le jaune (vert), puis ajouter la couleur complémentaire, le magenta. La couleur tournera au brun verdâtre. On les appelle des tons rompus. Eclaircir ses couleurs avec du blanc.

La couleur en action

Mélanger les couleurs pour obtenir une palette de huit bruns orangés. Esquisser un paysage et le réaliser en utilisant uniquement les huit couleurs de la palette obtenue.

La couleur en lien

couleur bleu calme du Léman

couleur en mouvement
de la rade de Genève

paysage en couleurs chaudes
et froides

«Chez Borgeaud, les intérieurs sont baignés d'une lumière qui réchauffe et semble suspendre le temps. Les objets sont immédiatement identifiables et bien présents, et ce n'est que dans un second temps que l'on remarque leur simplicité : des surfaces, des lignes, des accords sans autre détail que l'ombre qui leur confère un peu de volume. Rien n'est dissimulé, pourtant tout un ballet d'ombres se met en place. Si on comprend immédiatement que l'éclairage de cet *Intérieur aux deux verres* provient de la fenêtre, la cohérence d'une unique source lumineuse n'est pas respectée strictement. Le peintre dispose les ombres projetées des pieds de la table et des chaises, des verres et du vase comme des aiguilles sur un cadran. (...) Autre élément caractéristique des dernières œuvres : le vide «habité» de la pièce. Les hôtes des lieux ne sont pas loin. Sur la table, deux verres vides témoignent qu'ils ont été bus. (...) Le maître reviendra-t-il pour prendre le chapeau oublié ?» (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Comment définir la lumière sur cette peinture ? Quelles couleurs sont utilisées pour créer les zones ombragées et les zones lumineuses ? Quel moment de la journée est représenté ici ?

C'est une lumière chaude et vive provenant de la lumière naturelle se propageant à travers la fenêtre ouverte. Les zones d'ombres, très foncées voire noires, contrastent de manière très marquée des zones lumineuses traitées en aplat.

La couleur en action

Créer un espace intérieur (chambre, cuisine, salle de séjour) avec une fenêtre ouverte sur un paysage extérieur. Choisir trois éléments distincts introduits dans la composition. Déterminer la couleur dominante et rechercher l'ensemble des nuances de cette couleur afin de peindre en camaïeu l'intérieur de la pièce. Pour le paysage extérieur, peindre avec les couleurs de son choix.

Travaux d'élèves de 8e H, ES St-Prex, 2015

La couleur en lien

scène extérieure

scène intérieure

nappe bleue

La couleur commentée

Dans l'Antiquité romaine, l'utilisation de la couleur est primordiale autant pour les sculptures – omniprésentes dans les maisons romaines – que pour l'exécution des fresques qui ornaient les murs et des mosaïques disposées au sol. L'emploi de la couleur ne servait pas uniquement à réjouir l'œil: compte tenu du prix très élevé de certaines substances colorantes, comme le rouge de cinabre ou le bleu d'Alexandrie, le choix de celles-ci s'accompagnait également de la volonté d'exhiber sa fortune et de signifier par ce biais son rang social. Par ailleurs, les matières colorantes avaient aussi des vertus médicinales. Qui sait si, dans ce cas, on ne sélectionnait pas également les teintes décoratives en fonction de leurs vertus thérapeutiques pour être en bonne santé? (cf. dossier pédagogique, p. X)

La couleur en action

Utiliser du papier coloré ou peindre des feuilles d'une seule couleur parmi les couleurs utilisées par les Romains: rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. En découper des petits carrés – telles des tesselles de mosaïque – et les répartir en groupe de couleurs comme les mosaïstes le faisaient à l'époque. Les demi-couleurs comme le rose (que les Romains nommaient rouge blanc ou rouge clair) ou le violet, demi-noir, étaient perçues mais n'avaient pas d'autonomie propre, comme leur terminologie l'indique. Réaliser une composition décorative au moyen de ces «tesselles».

La couleur en espace

Imaginer une pièce à vivre – salon, chambre à coucher, etc. – et dessiner ou peindre les meubles nécessaires à sa décoration, puis les découper. Dans une boîte à chaussures, y coller les décorations du sol aux cimaises. Ajouter d'autres boîtes pour imaginer une maison.

La couleur en geste

Couper une gomme verte en quatre morceaux pour ainsi obtenir des petits tampons carrés. Imbiber ces carrés de gouache et les utiliser pour créer une mosaïque en tamponnant des petites zones colorées les unes à côté des autres.

Extrait de carnet de dessin, Nicole Goetschi Danesi, 2015

La couleur en lien

couleurs égyptiennes

mosaïque

drapés rouges et bleus

La couleur commentée

«L'invention de la peinture à l'huile pour un support en bois ou en toile a été une véritable révolution pour l'utilisation des couleurs. C'est une nouvelle manière de diluer et de poser la couleur, par l'intermédiaire d'un liant à l'huile cuite du type vernis. L'effet en est double : chez les Flamands, au XVe siècle, grâce au nouveau médium et à la manière de l'utiliser, par superposition de couches translucides successives, la couleur gagne en intensité lumineuse. La matière picturale révèle ainsi un effet nouveau de couleur-lumière, ajoutant ainsi à la préciosité de l'art gothique du XVe siècle. Un échange dialectique est établi entre la lumière optique de l'espace et celle de la coloration des teintes. L'artiste flamand conserve de même un équilibre étonnant entre la minutie du graphisme et la largeur très simple des surfaces colorées.» (*Connaissance de la peinture*, Paris, Larousse, 2001, p. 118)

La couleur questionnée

Que dire de la couleur rouge de la cape de la Vierge par rapport à la jupe de *La femme en bleue* à la tempera sur bois d'Ernest Biéler ou du manteau de la femme dans *Rentrée du soir* à l'huile sur toile de Théophile Alexandre Steinlen ?

Peintre flamand, Quentin Metsys appartient au mouvement artistique des «primitifs flamands» qui exploite l'effet lumineux de la peinture à l'huile.

La couleur en cape rouge

Créer une affiche représentant un moment clé de l'histoire du Petit Chaperon rouge.

Travaux d'élèves de 8e H, ES Béthusy, 2008

La couleur en lien

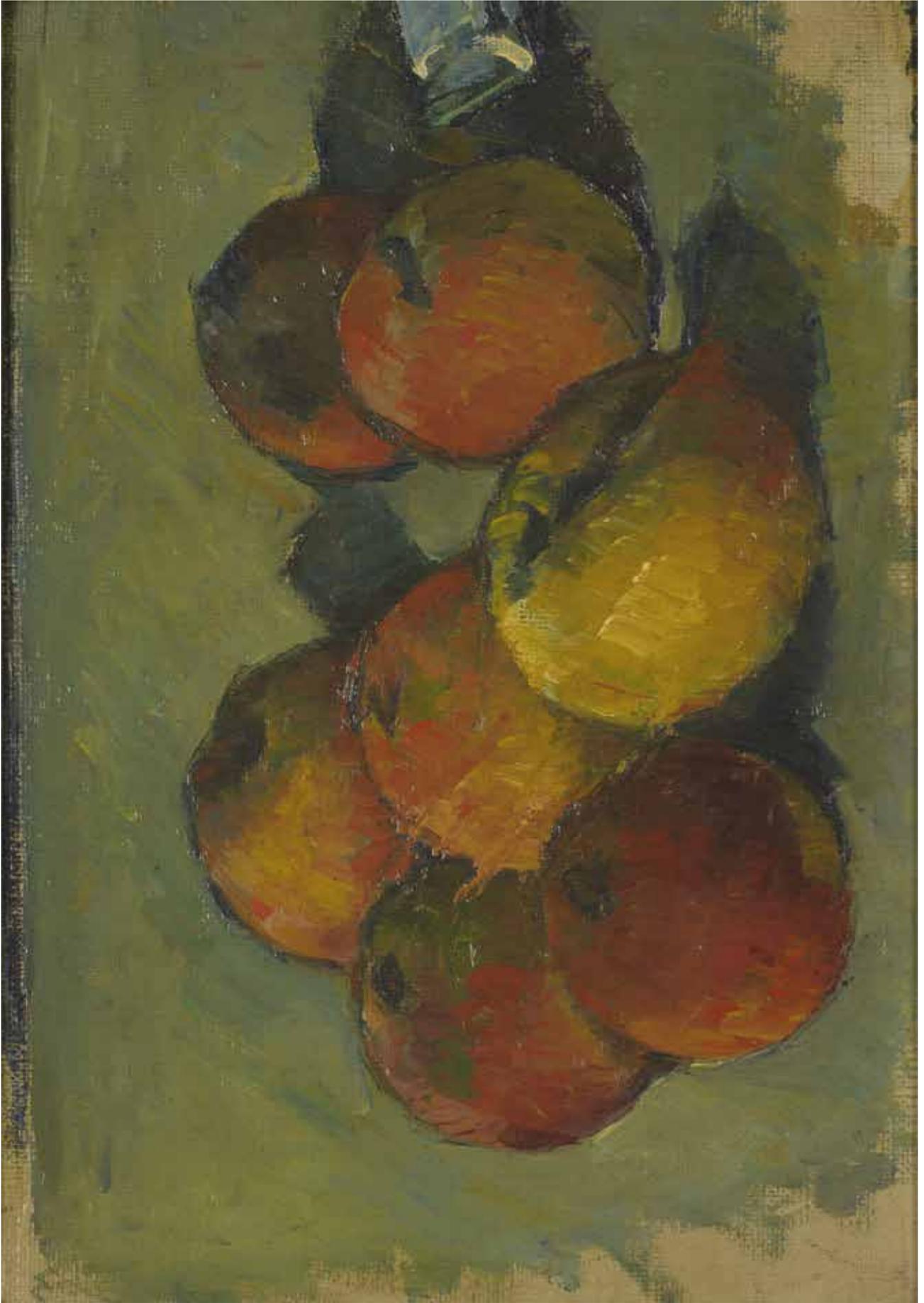

rouge lumineux

rouge = pouvoir

La couleur commentée

« Les pommes, sept sphères isolées par un cerne noir, reçoivent leur volume des brèves touches co-orientées du pinceau, par la seule modulation de la couleur qui les fait comme enfler de l'intérieur. Le tube de couleur, blanc, rompt l'accord chaud de la complémentarité dominante, le rouge des pommes et le vert-ocre du fond. Coupé par le cadrage, ce tube engage à s'interroger sur un "au-dehors" du tableau. Il est aussi et surtout un plaidoyer anti-illusionniste : ces pommes sorties du tube ne sont que couleurs. » (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

D'où vient la lumière qui éclaire ces pommes ? De quelle couleur est le tube de peinture ?

La couleur en action

Il faut savoir faire la différence entre les notions de valeur et de couleur. La valeur correspond à l'intensité lumineuse de ce que l'on peint. Pour bien distinguer les valeurs, plisser les yeux. En diminuant ainsi la quantité de lumière qui entre dans l'œil, les différences d'intensité lumineuse se révèlent. En modifiant la valeur d'une couleur, on obtient des nuances. Typiquement, on ajoute à la couleur sa complémentaire en quantité croissante pour tirer vers le noir. Ce sont des tons rompus dont la luminosité est atténuée par l'ajout d'une pointe du ton complémentaire. Les tons rabattus sont les tons dont la luminosité est atténuée par l'ajout de noir.

Extrait de carnet de dessin, Nicole Gœtschi Danesi, 2015

La couleur en geste

Installer une nature morte à l'aide de quelques objets, de fruits ou de légumes. Reproduire au crayon jaune sur une feuille de petit format, puis colorier aux crayons de couleur. Observer d'où vient la lumière et ajouter du blanc à ces endroits.

La couleur en lien

couleur
et tons

couleur
et touche

couleur
et lumière

La couleur commentée

Des pantalons et une tunique multicolores, un collier blanc, des boucles d'oreilles dorées et un tilak (marque sur le front) bleu, ce personnage debout et portant un panier sur sa tête est vêtu d'autant de couleurs que Nek Chand a pu trouver parmi les débris de vaisselle et autres matériaux récupérés. Ses milliers de statues aux multiples couleurs forment actuellement le Rock Garden à Chandigarh, en Inde.

La couleur questionnée

Quelles sont les couleurs dominantes de cette statue ? Le bleu pour les pantalons et le jaune pour la tunique.

Comment appelle-t-on les couleurs plus claires visibles sur la tunique ? Des couleurs pastel.

La couleur en narration

L'appellation « pastel » pour une couleur provient de sa signification première : un bâtonnet de couleur utilisé en dessin et en peinture composé de pigments (couleurs pulvérisées d'origines minérales, organiques ou végétales), d'une charge (blanc de plomb ou talc) et d'un liant (gomme arabique pour les pastels secs et huile ou cire pour les pastels gras). Cette composition donne des couleurs souvent claires ou douces. L'ajout de blanc dans une couleur permet donc d'obtenir une couleur dite pastel.

La couleur en action

Peindre une feuille entière d'une couleur additionnée au blanc par personne. Couper la feuille en carrés de 2 cm x 2 cm disponibles pour toute la classe. Sur une autre feuille, dessiner un objet ou un personnage de son choix et le remplir en y collant différents carrés de couleurs pastel, tel une mosaïque. Découper les bords des carrés si nécessaires.

Les fondamentaux de la couleur, peinture réalisée par Sabina Mettraux, film HEP Vaud, 2015

La couleur en lien

Mosaïque

gris et couleurs
monochrome

sculptures multicolore/

La couleur commentée

Cette longue et mince sculpture en verre dessinée par le célèbre poète français mais également dessinateur et cinéaste, et réalisée par le maître verrier de Murano Egidio Costantini, représente un œil, un nez et une bouche superposés dans les dominantes jaunes, le tout surmonté d'une demi-lune inversée, telle une lame de hache ou de hallebarde. Totem ou pièce d'échiquier aux couleurs primaires...

La couleur questionnée

Comment le maître verrier a-t-il ajouté la couleur au verre ?

La transparence est-elle une couleur ?

Le verre est un matériau incolore et transparent à base de silice (constituant principal du sable) et de fondants. Les sables, matière première du verre, contenant des oxydes de fer produisent le fameux vert bouteille. Ceux contenant des oxydes de cobalt produisent du verre bleu. En y ajoutant de la kryolite, on obtient du verre blanc, et avec du cadmium du verre rouge. Mais sans lumière, les verres n'auraient pas ces couleurs.

La couleur en notion

On parle de transparence lorsqu'un rayon lumineux est envoyé sur un matériau qui le laisse le traverser, ici le verre. La lumière traverse donc le verre, sans être absorbée par celui-ci, ce qui explique son caractère transparent. Les couleurs ajoutées au verre lors de la création d'une pièce d'art verrier sont appelées émaux. Appliqués à chaud comme sur cette pièce, ils sont « peints » sur le verre. Une cuisson est nécessaire pour fixer plus durablement les pigments.

La couleur en geste

Appliquer de la couleur au stylo ou à l'écoline (colorex) sur du papier poreux (buvard par exemple) et y ajouter de l'eau (paille, pipette, pinceau...).

Travaux d'élèves de 1ère-2e H, ES Florimont, 2014-2015

La couleur en lien

transparence

jaune

couleurs primaires, yeux bleus

La couleur commentée

Les peintres égyptiens emploient les couleurs de deux manières. Pour le besoin de la représentation naturaliste des paysages et des scènes de la vie quotidienne, le peintre mélange ou superpose les couleurs sans restriction. Par contre, quand il s'agit d'un emploi religieux, la palette se limite à six couleurs dotées d'une très forte charge symbolique, chacune étant intimement associée à une pierre précieuse ou à un métal (or et argent). Comme pour toutes les couleurs symboliques, leur mélange est inimaginable puisque dénué de sens ; elles sont donc utilisées par juxtaposition : or ou jaune, turquoise, lapis-lazuli, cornaline ou rouge rubis, malachite ou vert émeraude et saphir.

La couleur en action

Demander aux élèves de trouver des thèmes actuels de grande importance pour notre société contemporaine. Réaliser une fresque avec les codes de représentations égyptiens (profil, motif, figure stylisée, tête d'animaux, cartouche...). Grattage au neocolor.

Travaux d'élèves de 7e H, ES Béthusy, 2007

La couleur questionnée

Quel sujet aujourd'hui mérite une considération très respectueuse et sérieuse ? Quelles couleurs choisirait-on pour le représenter en dessin ? Pourquoi ?

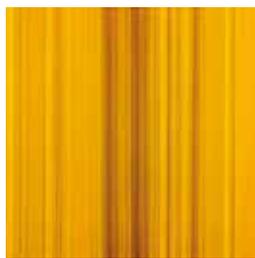
A partir des six couleurs de notre système chromatique actuel, chercher des thèmes du quotidien leur correspondant.

Couleurs	Quel thème ou sujet choisistu pour cette couleur ?	Pourquoi est-il important aujourd'hui à ton avis ?	Pourquoi cette couleur peut-elle le représenter symboliquement ?
rouge			
bleu			
jaune			
vert			
orange			
violet			

La couleur en lien

arrière-plan jaune

camaïeu de jaunes

profil + jaune et bleu

doré

La couleur commentée

«La cage dorée de Michel François est inaccessible. Le spectateur peut voir dedans et même à travers, mais il en est exclu. L'espace délimité par les quatre grilles montées à angle droit crée un vide d'environ vingt-trois mètres carrés dans l'espace d'exposition. L'artiste ne propose pas une prison ; il offre un espace à la vision spéculative. Or ce modèle d'un monde basé sur l'orthogonalité s'avère très incertain. Les dimensions des rectangles découpés sont calculées de manière à ce que la structure parvienne tout juste à assurer une stabilité minimale. De par la feuille d'or – qui n'adhère que partiellement à la structure – la cage ne gagne pas seulement en transparence, mais elle vibre de tous ses reflets et réagit au moindre courant d'air. Le dispositif-piège mis en place par l'artiste introduit les notions de territorialité et de richesse, et donc forcément d'inclusion/exclusion (spatiale, sociale) tout en démontrant la fragilité de tout système.» (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

L'or était considéré comme du jaune en Egypte antique et comme le plus beau rouge au Moyen Age. Et pour nous aujourd'hui, quelle histoire cette cage dorée peut-elle raconter ?

La couleur en action

Travailler la symbolique de la couleur jaune.

Le jaune est associé à l'or en symbolisant le pouvoir, la richesse, la chaleur, l'énergie, la joie, la puissance, le soleil, la lumière. C'est aussi la couleur de la trahison, de la jalousie et de l'orgueil. Le jaune s'associe également à la maladie : le teint jaune, le pavillon jaune signalant la quarantaine sur les navires. Il est également associé à la gêne et au dépit : rire jaune, carton jaune, jaune de jalousie, franchir la ligne jaune, un jaune (briseur de grève), la fièvre jaune, la ceinture jaune, etc.

Illustrer une expression en utilisant les nuances de jaune.

Carton jaune par une étudiante HEP Vaud, 2013

La couleur en geste

Collectionner de petits objets, les coller sur un petit support, puis les peindre ou les recouvrir d'un spray doré. Cela transforme-t-il notre perception de l'objet ?

L'œuvre en lien

jaune doré

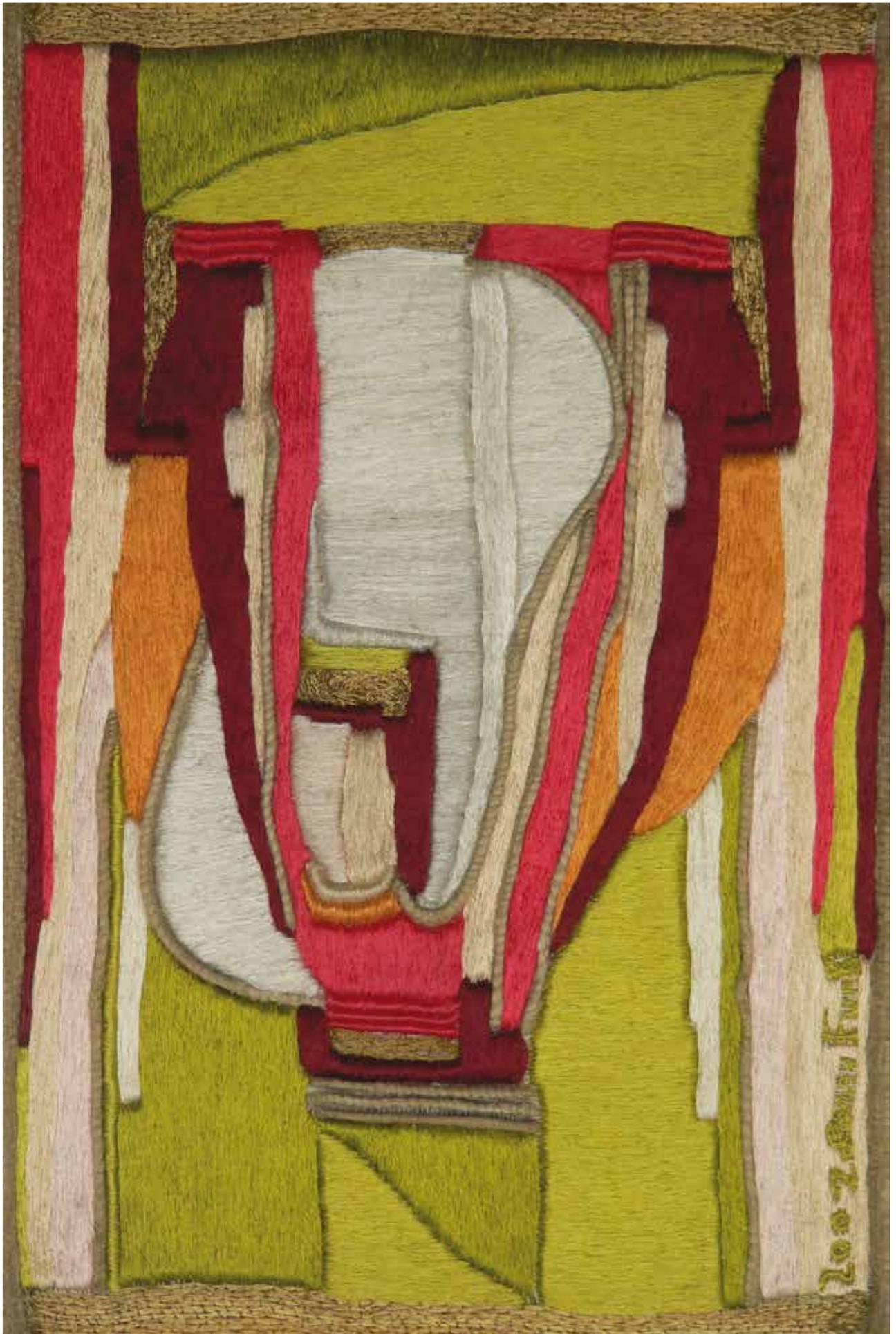
jaune feu

jaune objet
+ tableau-piège

dominante jaune-orangé

La couleur commentée

Cette œuvre abstraite est entièrement brodée à l'aiguille avec du fil de lin, de soie et de coton sur un tissu de support. Elle frappe par l'intensité et la subtilité de sa palette de couleurs mêlant les couleurs acidulées (vert, rose et orange) aux tons foncés (bordeaux) et naturels (brun, beige et blanc). L'arrangement des couleurs, la multiplicité des formes en font une œuvre attrayante à observer.

La couleur questionnée

Si un fruit ou un légume devait être associé à chaque couleur présente sur cette œuvre, lequel serait-il? (Par exemple: vert pomme, rose framboise, orange abricot, violet aubergine)

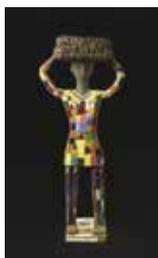
La couleur en action

Sur une feuille, remplir l'espace en y traçant des lignes au crayon. Colorier les formes géométriques à l'aide de trois couleurs à choix, dont deux couleurs complémentaires (bleu-orange, jaune-violet, rouge-vert). Au besoin, nuancer les couleurs en y ajoutant du blanc au mélange pour éviter que deux formes de même couleur se touchent.

La couleur en lien

monochrome

multicolore

vert «pomme»

La couleur commentée

«A l'instant où j'étais Superman, c'était entre le bureau et mon lit. Imbattable, une fraction de seconde pour faire le tour de la terre, vaincre le mal avant de m'écraser sur le lit. Un instant fulgurant où le pyjama Calida se transformait en extraordinaire combinaison bleue à cape rouge et où la couleur jaune pâle du couvre-lit se muait en champ de blés ou en paysage urbain. Vaste surface terrestre où il s'agissait de vaincre le mal absolu qui menaçait la planète. Cela avant d'aller au lit, avant la nuit, avant l'école du lendemain, avant de revoir les yeux bleus de Sonia Gerber. Enfin réussir, être là, triomphant.»
(www.massimofurlan.com)

La couleur questionnée et en geste

Imaginer un nouveau super héros avec son allure, son pouvoir et sa mission.

A l'aide de feuilles de couleur, réaliser des masques en utilisant les couleurs primaires et secondaires. Rédiger une histoire sur la base de la question : qui vont-ils sauver et quel danger vont-ils affronter ?

Variante : réaliser des masques monochromes parmi les six couleurs principales. Mettre en place un jeu de rôle : constituer deux équipes d'héros chargés de sauver le monde. Avec quels héros les former ? Qui irait avec qui et contre qui ?

A la fin, les élèves reconstituent le cercle chromatique en se plaçant à la bonne place dans le rond.

La couleur en lien

rouge,
symbole de vie

rouge,
symbole
de puissance

rouge,
symbole d'ivresse

La couleur commentée

« Longtemps partagé entre peinture et sculpture, Alberto est ici dans le rôle du modèle, rôle qu'à l'instar de sa sœur et de ses frères il tient depuis l'enfance et qui a largement participé à son éducation artistique. Il porte une toque de fourrure qui dissimule son épaisse chevelure bouclée. Le haut du corps de trois-quarts, le visage frontal, c'est son regard qui frappe surtout, un regard tourné vers l'extérieur, méditatif, qui semble interroger le futur. Les grands yeux, les sourcils épais, les lèvres charnues et le menton volontaire caractérisent le visage. Le peintre déploie ici l'audace et le bonheur coloristiques qui caractérisent toute son œuvre. Les contours sont affirmés. Ils dessinent les formes avec assurance et fluidité et accueillent les touches rapides qui sculptent le corps, masse violette et grise se détachant sur un fond chaud où le vert, le jaune et le rouge alternent, contrastent ou se fondent pour déterminer une dominante orangée. » (www.mcba.ch)

La couleur décrite

Décrire le plus précisément possible comment le peintre se sert des contrastes de couleurs. Giovanni Giacometti oppose la chaleur de la carnation avec la froideur des habits et va jusqu'à ajouter des touches verte, bleue, violacée sur la carnation du visage, se rapprochant ainsi des fauves.

La couleur questionnée

Quel est l'effet recherché par le peintre à travers l'utilisation de ce choix de couleurs? (Alberto Giacometti, jeune homme plein de défis).

Tapoter, tacher, presser, appliquer, mélanger, faire couler: la peinture c'est aussi une touche à expérimenter.

La couleur en lien

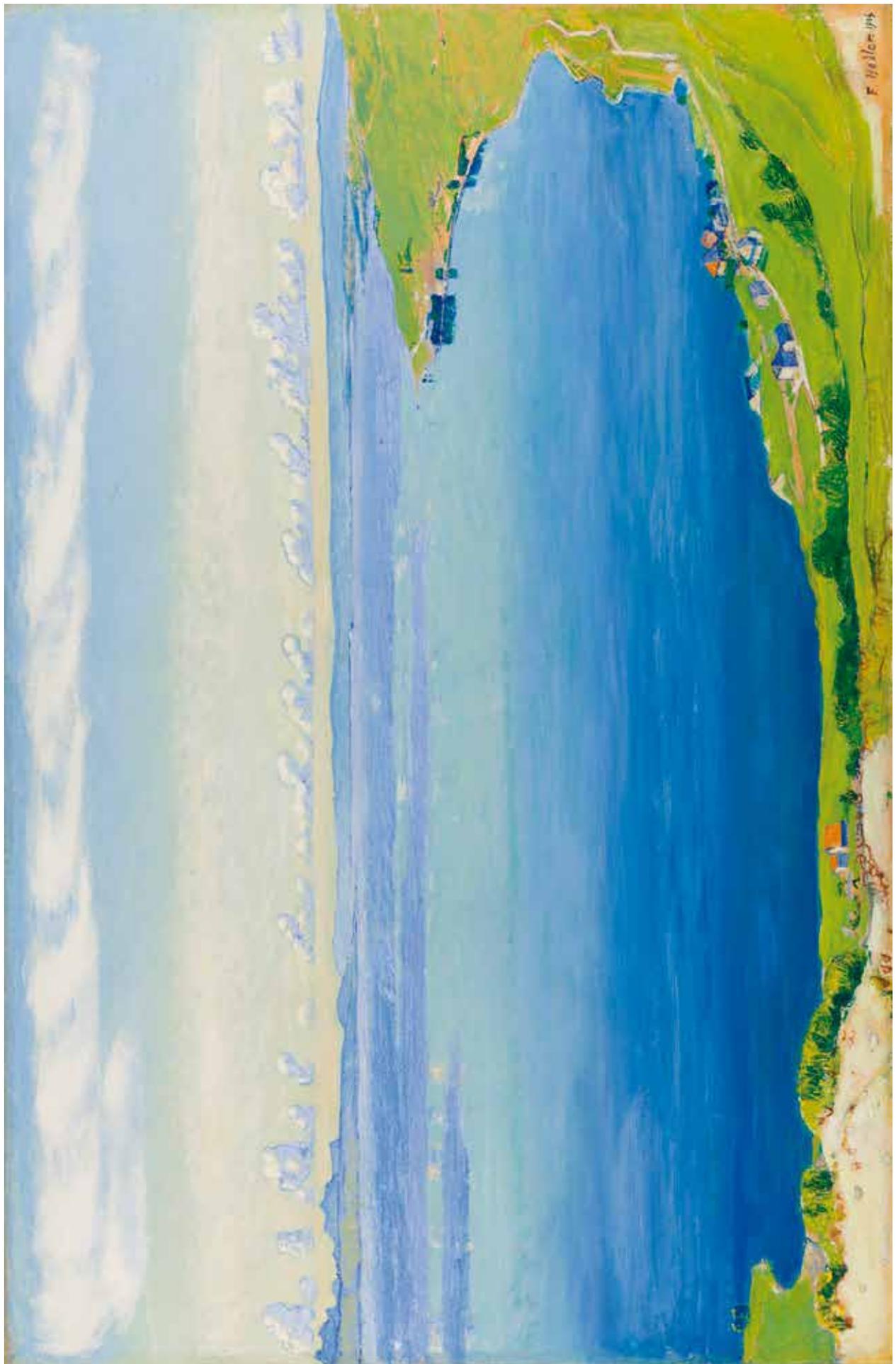
couleurs complémentaires

couleurs expressives

couleurs primaires

La couleur commentée

«Ce tableau est le troisième d'une série qui comportera au final une douzaine de reprises de ce motif. Il est réalisé depuis Chexbres où Hodler séjourne à l'hôtel du Signal. (...) Carl Albert Loosli, biographe de Hodler, nous apprend que l'artiste réalisait des calques quand un paysage lui paraissait digne de plusieurs versions. La conception formelle et les lignes fortes étaient fixées d'emblée sur de nouvelles toiles vierges et il n'avait plus à se soucier que de l'essentiel : la couleur et l'atmosphère. Hodler disait viser "une nature agrandie, simplifiée et dégagée de tous les détails insignifiants" et le travail en série lui permettait d'approcher progressivement cet objectif. (...) Le tracé elliptique des rives permet à la surface bleue du lac de se déployer avec amplitude et tout en continuité. En contrepoint, l'artiste installe des bandes de différents types de nuage, comme autant d'éléments rythmiques. La beauté essentielle de la nature répondait selon l'artiste au principe du "parallélisme". Ses interventions ordonnatrices n'ont pour fonction que de nous la faire mieux percevoir.» (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Comment décrire la couleur de l'eau du lac ?

L'eau est peinte en bleu, avec des reflets de nuances. Un bleu turquoise qui tire sur le vert sur le premier plan. La couleur est posée de manière horizontale par rapport à la ligne d'horizon. Plus on s'approche de l'horizon, plus on a une couleur claire est froide. Si on cligne les yeux, on observe un nuage plus clair qui tire sur les jaunes, qui se reflète dans l'eau.

La couleur en action

Travailler la composition d'un paysage avec un lac. Une ligne d'horizon départage l'eau des montagnes. Cette ligne devient un axe de symétrie pour construire les reflets des montagnes dans l'eau. Après une rapide esquisse, un bleu cyan, un bleu roi et un bleu de Prusse est distribué dans une assiette pour une réalisation à la gouache. Le jaune viendra à la fin évoquer la lumière et le soleil derrière les montagnes. Une attention particulière est donnée au traitement de l'eau et des reflets, ainsi qu'à la touche.

Travaux d'élèves de 8e H, ES Béthusy, 2004

La couleur en lien

bleu froid

dominante
bleu

couleur chaude sur lac

La couleur commentée « Sur fond de contrastes de couleurs chaudes et froides – bleu-vert boueux et ocre sombre –, d'interpénétration d'eau et de terre, *Am Nil* déploie des pseudo-hiéroglyphes noirs en une ligne continue, sous deux barres verticales en guise d'une ligne d'horizon qui serait placée très haut. Ces signes figurent un bœuf, un semeur, un papyrus, deux barques et une roue à aubes. (...) Les motifs développés dans *Am Nil* s'inspirent en effet du symbolisme du Livre des Morts de l'Égypte antique: le défunt qui laboure des champs entourés de cours d'eau est un motif récurrent sur les papyrus retrouvés dans les sarcophages. La barque préfigure le passage "de l'autre côté", vers un jour nouveau, la roue à aubes et la semence promettent l'éternel retour. Klee – dont les initiales sont cachées partout dans ce tableau – écrit son propre Livre des Morts. » (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Est-ce la couleur ou les signes noirs qui sont posés d'abord ?

Les signes au trait noir ne délimitent pas la frontière d'une couleur. La couleur passe d'une teinte à l'autre sans un marquage net.

La couleur en action

Tester les mélanges de couleurs à partir des trois couleurs primaires. Obtenir des orangés, des verts et des violets en ajoutant une touche de leur complémentaire.

Travailler en transparence (aquarelle ou encre colorée) pour augmenter les nuances possibles en ajoutant de l'eau. Sur ce fond ainsi réalisé, inventer une écriture ou des signes représentant l'univers végétal, minéral et animal à l'aide d'une craie grasse (neocolor).

Production d'enfant (5-8 ans), Atelier des Pressoirs, 2004

La couleur en lien

couleur chaude

couleur lac

couleur bateau

motif égyptien

La couleur commentée

Utiliser les expressions de la langue qui contiennent les couleurs permet de mieux voir les oeuvres. Les couleurs ont une propriété curieuse : celle de véhiculer l'expression des sentiments. La langue en est un des témoins les plus fidèles : «vert de rage», «rouge de honte», «rire jaune», etc. Parfois l'évocation d'une même couleur peut avoir des significations sémantiques très diverses, voire opposées, comme c'est le cas avec la couleur bleue.

Le cas de l'œuvre de l'artiste vaudois François Kohler est un bon exemple de ce jeu de significations. De prime abord, ce monochrome bleu nous transmet une sensation de calme et de douceur liée à la couleur choisie. Cependant, un objet pointu met en tension la surface de la toile. Ce geste agressif court-circuite la sensation apaisante véhiculée par le bleu. Cette apparente contradiction peut provoquer un certain malaise chez le spectateur.

La couleur questionnée

Que véhicule la couleur bleue ?

Observer les œuvres proposées en lien et trouver l'expression qui leur correspondrait :

- Voir la vie en bleu ou voir tout en bleu : voir que le bon côté des choses, être optimiste
- Faire la bleue : faire l'école buissonnière, sécher les cours
- En être bleu, en rester bleu : être étonné
- Avoir le blues : être triste, mélancolique
- Passer au bleu : faire disparaître quelque chose
- Fleur bleue : être très sentimental

Le Dictionnaire des mots et d'expressions de couleur, Le Bleu (voir ressources)

La couleur en lien

dominante
bleue

bleu froid

bleu violet

bleu lac

bleu mouvement

La couleur commentée

«Fasciné par l'observation du climat de crainte dans lequel nous évoluons et par les réflexes sécuritaires qui en découlent, j'ai commencé en 2004 une série de peintures mêlant technique classique (huile sur toile) et imagerie de synthèse, représentant des lieux de l'ordre du dernier paysage en cas de catastrophe. Bunkers, abris antiatomiques, caves, et autres lieux clos, comportant le strict minimum vital, sont des sujets courants dans mon travail, qui prend au pied de la lettre les pires scénarios qui nous ont été annoncés durant ces dernières années.» (www.sebastien-mettraux.ch)

La couleur questionnée

Cette peinture est-elle en couleur ? Le gris est-il une couleur ?

La couleur en action

La couleur se décline en valeurs. En mélangeant le noir et le blanc, nous obtenons des gris neutres. A chaque gris, nous pouvons ajouter une couleur primaire, nous obtenons ainsi des gris colorés. Nous travaillons ainsi avec des couleurs valeurs. Le camaïeu est une peinture réalisée avec les différents tons d'une seule couleur.

Travaux d'élèves, classe 8e H, ES Béthusy, 2004

La couleur en geste

Sur des photocopies en noir et blanc de l'œuvre de Mettraux, intervenir avec les trois couleurs primaires.

La couleur en lien

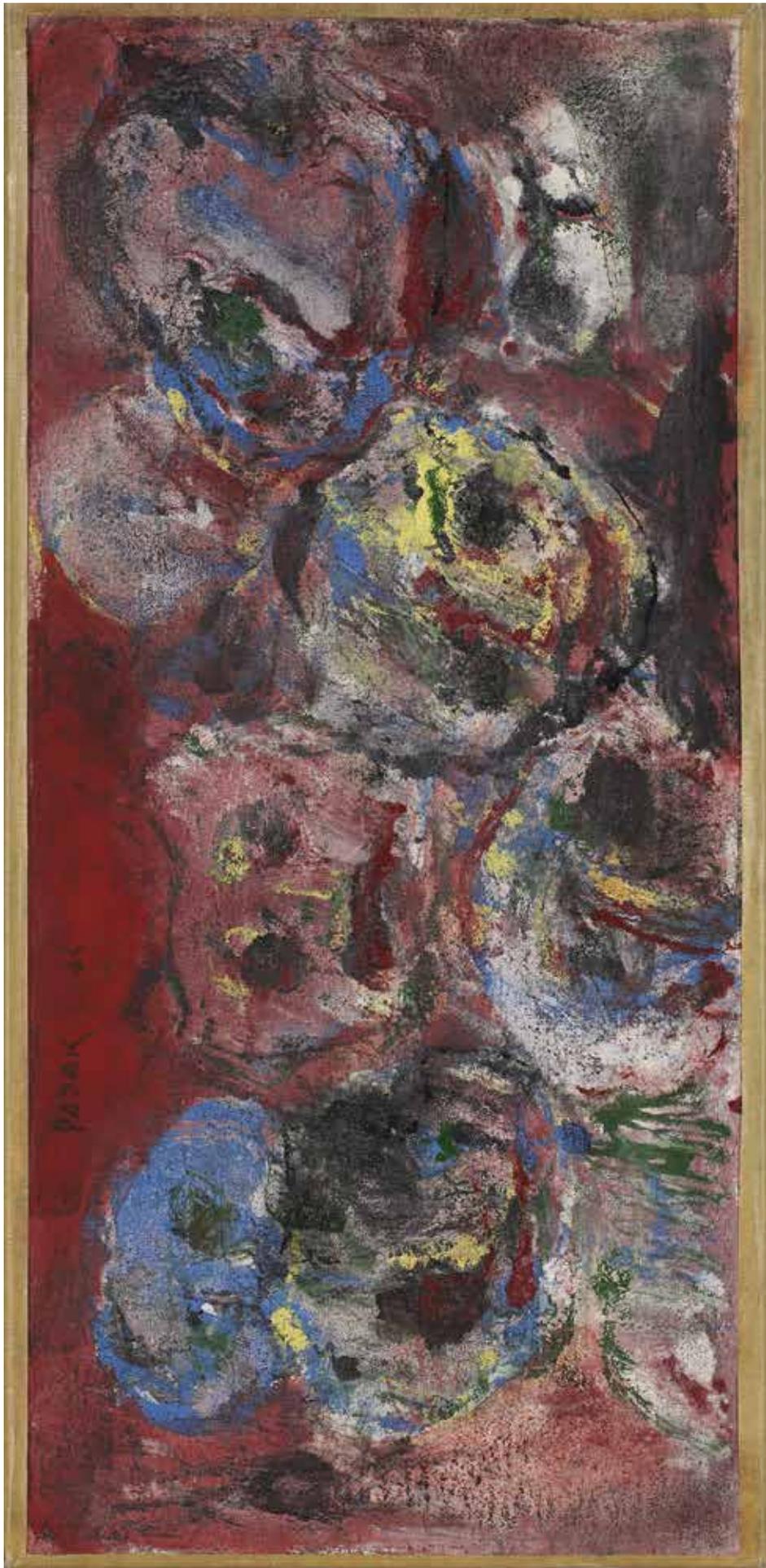
couleur primaire en visage

couleurs primaires

gris

La couleur commentée

Dans les années 1960, Pajak développe « un style figuratif à caractère expressionniste où les visages et les corps grimaçants et torturés font échos aux drames politiques et sociaux de son temps, notamment la guerre d'Algérie ». (www.museejenisch.ch)

La couleur en question

Quelles expressions ont ces visages? Quelles couleurs sont utilisées pour peindre ces visages grimaçants?

Jacques Pajak utilise une palette de couleurs violentes associée à une simplification des formes. C'est une peinture qui exagère les déformations, marquées par des empâtements (reliefs de peinture donnés par des touches superposées), des couleurs vives qui proposent une vision déformée de la réalité en traduisant une atmosphère et des sensations exacerbées.

La couleur fabriquée

Pour fabriquer de la peinture, nous avons besoin avant tout de pigments: d'origine minérale, animale ou végétale, c'est de la poudre de couleur concentrée. On la mélange à un liant pour qu'elle devienne une masse colorante. La tempera (ou technique de peinture à l'œuf) consiste à mélanger un œuf (entier ou seulement le jaune ou le blanc) aux poudres de couleurs. Le diluant est l'eau. La caséine ou un liant vinylique, la gomme arabique ou l'huile sont d'autres liants qui permettent de broyer les pigments ainsi prêts à l'emploi.

La couleur en activité

Utiliser des couleurs vives (bleu, jaune, rouge, orange, violet, vert) pour réaliser un masque triste, méchant, heureux ou selon une autre expression.

La couleur en lien

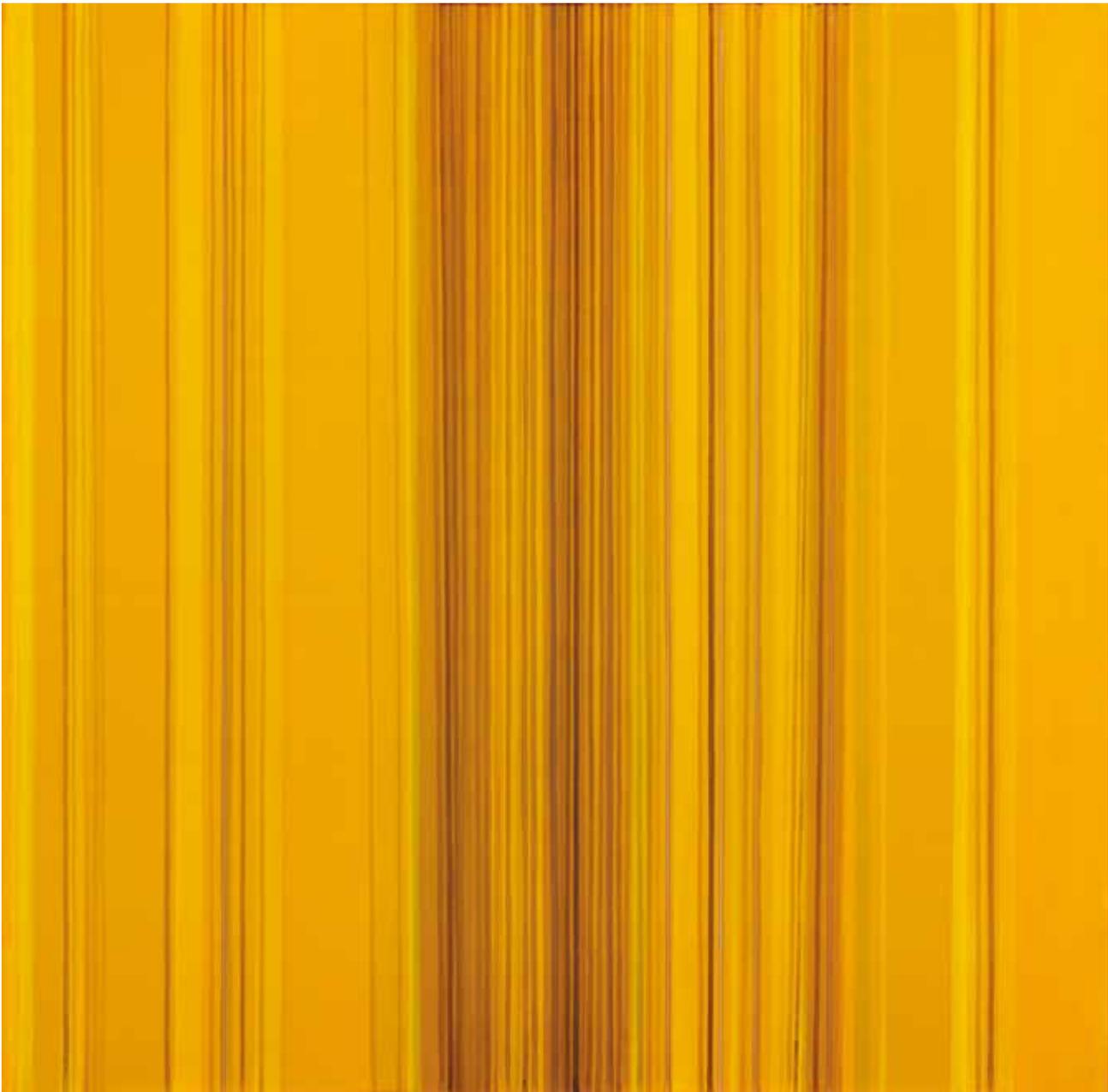
couleur et expression

couleur pure

couleur et portrait

La couleur commentée

«Dans cette œuvre, les droites strient la surface, compacte, et en un réseau de recouvrement intense. Ce sont des entrelacs de traits du pinceau sur la toile qui se tisse et la profondeur qui se creuse. De l'alignement à la rupture, de l'ordonnance à l'agitation, l'espace s'aère et se sature de droites qui se superposent, des droites à la règle rompue. L'espace se construit en profondeur et en surface. Le gris cède la place à la couleur, le rouge occupe la surface». (Nicolas Raboud, www.jeanscheurer.ch)

La couleur questionnée

Quels jaunes peut-on distinguer ? L'artiste a-t-il superposé les traits ? Si oui, pour quelle raison l'a-t-il fait ? Quel effet produisent ces traits horizontaux ? Faire des traits jaunes ondulés aurait-il eu le même effet ?

La couleur en geste

Tracer un trait jaune vertical au pinceau, puis tracer un trait jaune perpendiculaire (croiser, superposer). Continuer l'opération pour obtenir des valeurs de jaunes différents, sans mélanger. Expérimenter avec une autre couleur.

La couleur en camaïeu

Le camaïeu est une peinture réalisée avec les différents tons d'une seule couleur.

Extrait de carnet de dessin, Nicole Goetschi Danesi, 2015

La couleur en lien

jaune or

jaune-orange

jaune paille

jaune safran

jaune ocre

La couleur commentée

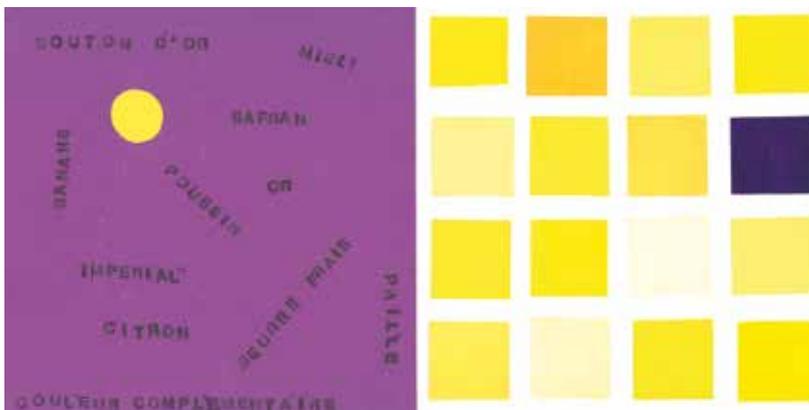
«*Ein Freund* est une œuvre qui frappe autant par sa composition et son choix chromatique que par son iconographie. Un homme de profil, en costume bleu nuit et chapeau tyrolien, regarde un feu allumé à même le chemin, au milieu d'un terrain vague en bordure d'un quartier de HLM. La queue et le pied fourchu renvoient sans ambiguïté à la figure de Satan, le diable en visite dans le quotidien banal et gris d'une banlieue sans nom. Contemplatif, voire mélancolique, l'ange déchu est ici très loin de ses représentations effrayantes dans l'Apocalypse – il ressemble à s'y méprendre à un humain, pâle réplique d'une figure qui a traversé l'histoire de l'art sous de multiples avatars. (...) Peintre autodidacte, né à Bâle en 1945 et élevé dans un orphelinat de la région bernoise, Schnyder a gardé de son apprentissage de photographe un sens aigu de l'observation, s'appropriant tour à tour les approches du Pop Art puis de l'art conceptuel, tout en puisant dans le répertoire de la culture populaire et kitsch.» (www.mcba.ch)

La couleur questionnée

Observer les couleurs dans un environnement proche de l'école (le quartier). Cadrer et photographier. Quelles couleurs avons-nous envie d'ajouter ou de supprimer? Laisser passer un peu de temps et rechercher le même point de vue. Retrouve-t-on les mêmes couleurs?

La couleur jaune en action

Une couleur complémentaire est une couleur opposée à une autre. La couleur complémentaire du jaune est le violet. Les couleurs complémentaires se renforcent mutuellement et se mettent en valeur ensemble. Quand on mélange un couple de couleurs complémentaires, on obtient un gris neutre.

Composition avec couleur complémentaire par une étudiante, HEP Vaud, 2013

La couleur en geste

Sur une photocopie noir et blanc d'un environnement (urbain ou naturel), placer et coller des objets découpés de couleur. Observer les contrastes.

L'œuvre en lien

couleurs complémentaires jaune-violet

rouge-vert

bleu-orange

bleu-orange

La couleur commentée

«Ne prenez pas le Tableau-piège pour une œuvre d'art. C'est une information, une provocation, une indication pour l'œil de regarder des choses qu'il n'a pas l'habitude de remarquer. Rien d'autre. Et d'ailleurs, l'art, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une manière et une possibilité de vivre.»

Daniel Spærri, artiste suisse

Tableau-piège, définition de l'artiste: «Des objets trouvés par hasard dans des situations habituelles ou inhabituelles sont fixés sur leur support (selon le cas, table, chaise, boîte, etc.) à l'emplacement exact où ils se trouvaient. La seule chose qui change est leur rapport avec le spectateur. Le résultat devient tableau, l'horizontal devient vertical.» Le *Tableau-piège* du Musée des beaux-arts donne à la consommation de nourriture la forme d'un événement rituel et créatif figé dans un instantané pris, semble-t-il, au hasard. Des objets usuels, les reliefs d'un repas, sont fixés sur une feuille de papier carré et, telle une nature morte, suspendu, étrangers à eux-mêmes, aux cimaises d'un musée. (*Musée cantonal des beaux-arts Lausanne*, Collection Musées suisses, 1998, p.113).

La couleur questionnée

Mangeons-nous des couleurs?

La couleur en narration

Le spectateur se trouve devant ce tableau dans la même situation que Boucle d'or découvrant, à l'intérieur de la maison des trois Ours dans laquelle elle a pénétré en cachette, leur table à manger. En s'inspirant de cette histoire, proposer aux élèves l'écriture d'un conte à partir du tableau-piège. Qui est piégé dans ce tableau? La cuillère rouge, les deux tasses jaunes et la nappe bleue? Comment cela a-t-il pu arriver?

La couleur en geste

Composer un texte à partir de quelques mots cherchés ensemble en regardant le tableau piège: table, vide, sale, nappe, assiette, fin du repas, reste, déchets, miettes, bouteille...

L'œuvre en lien

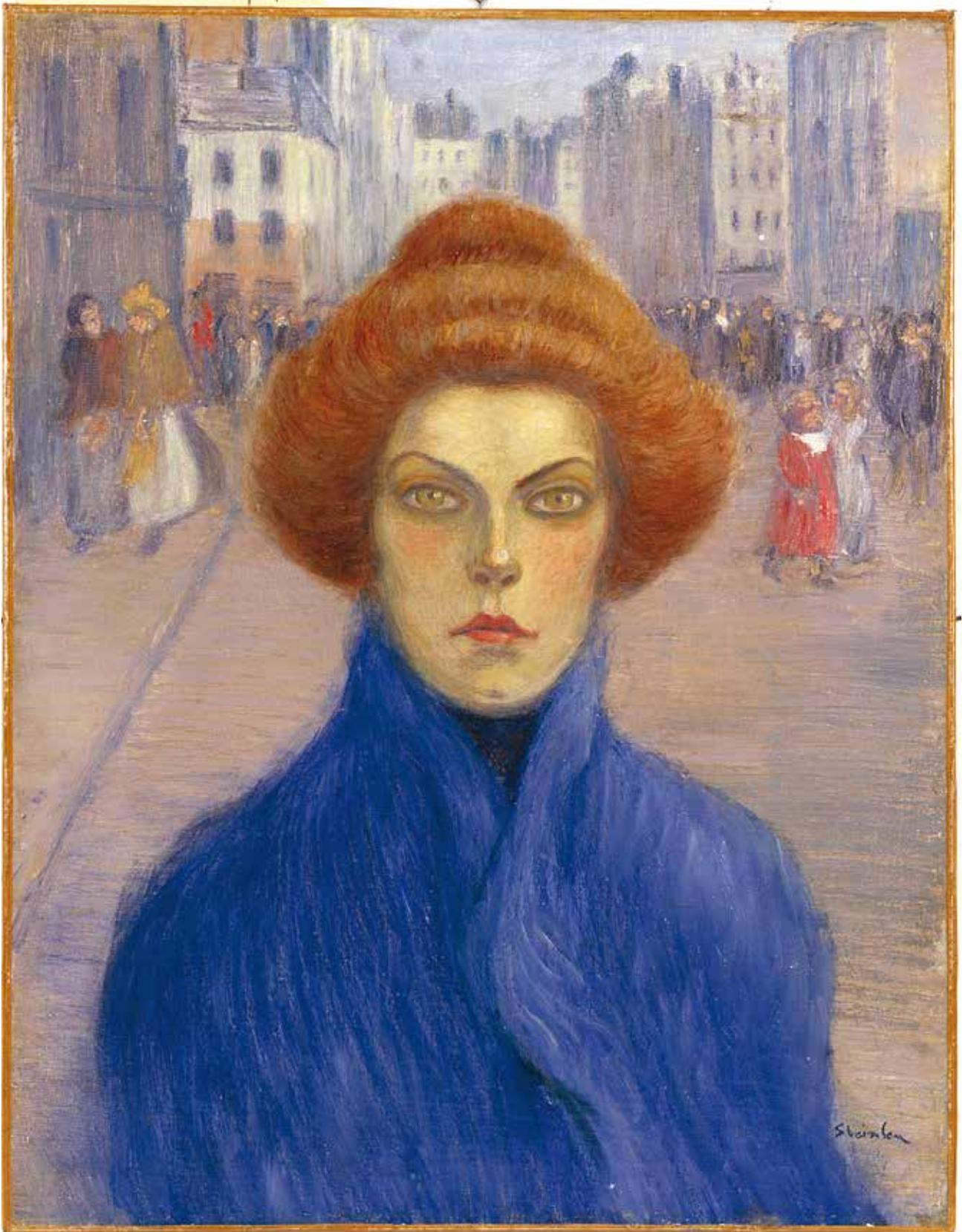
jaune
et complémentaire

jaune nature morte

couleur en volume

La couleur commentée

Au XIXe siècle, le chimiste Michel-Eugène Chevreul donne par sa loi du contraste simultané ses lettres de noblesse à la complémentarité des couleurs. Il en fait une règle supérieure d'harmonie qui influence considérablement la pratique des artistes. Pour donner un exemple : si un bleu et un rouge sont juxtaposés, le bleu tendra vers le vert, complémentaire du rouge ; le rouge tendra vers l'orange, complémentaire du bleu. L'association de deux complémentaires est le seul cas où les teintes ne changent pas, mais deviennent saturées. Elles se voient additionnées de leur propre couleur. C'est pourquoi Chevreul juge cette association supérieure à toutes les autres. Il affirmait à l'intention des peintres : « Mettre une couleur sur une toile, ce n'est pas seulement colorer de cette couleur la partie de la toile sur laquelle le pinceau a été appliqué, mais c'est encore colorer de la complémentaire de cette même couleur, l'espace qui y est contigu. » (*Questions de couleurs*, fiche 2.2) Dans ce tableau, Steinlen joue avec le bleu et sa complémentaire l'orange. Cette juxtaposition modifie la perception de la couleur du visage et des cheveux du personnage, perçus encore plus intensément orange.

La couleur questionnée

Les deux couleurs complémentaires modifient-elles la perception du reste des couleurs utilisées dans la peinture ? Si le manteau de la femme était jaune ou rouge, quelles seraient les modifications dans la perception de la couleur de ses cheveux ? (L'orange tendra vers le violet, complémentaire du jaune ; l'orange tendra vers le vert, complémentaire du rouge.) Et si elle portait un habit violet ou vert ? (La couleur de ses cheveux aura encore plus d'éclat.)

La couleur symbole

Bleu : calme, sérénité, froideur, sensibilité, équilibre, loyauté, bonté.

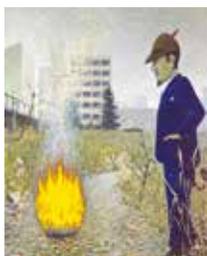
Jaune : joie, énergie, dynamisme, douceur, intelligence, opulence, intuition (anciennement la trahison).

Rouge : amour/haine, vie/mort, colère, force, réussite, énergie, persévérance, chaleur, vie, exubérance.

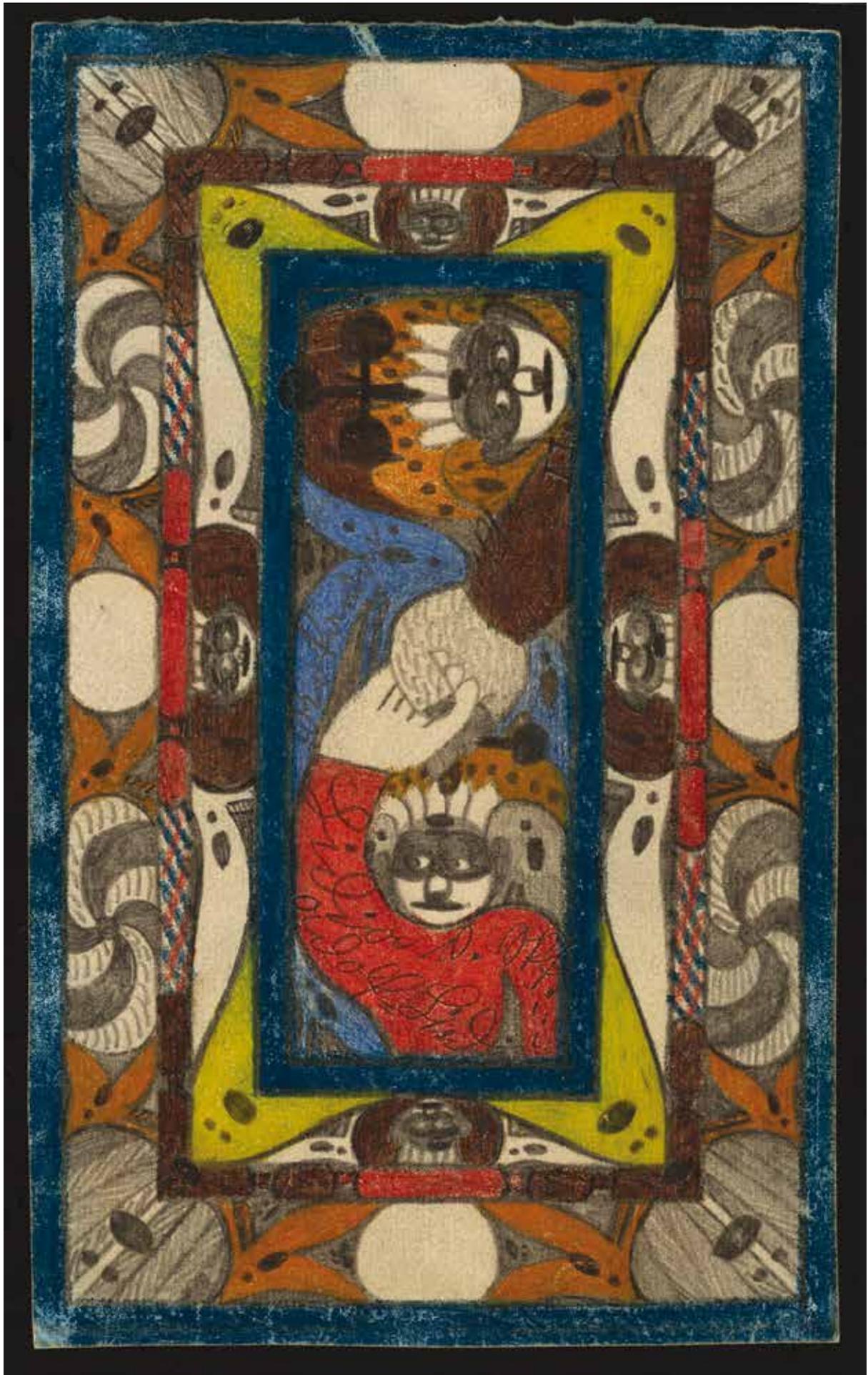
La couleur en action

Dessiner un autoportrait, ajouter la couleur en fonction de son propre caractère.

La couleur en lien

Couleurs primaires et complémentaires et la modification de leur perception

La couleur commentée

Deux cadres décorés des trois couleurs primaires – bleu, jaune, rouge – et d’orange et de gris, entourent une scène représentant deux personnages se tenant par la main. Selon une note manuscrite de Jean Dubuffet, premier collectionneur d’Art Brut, l’artiste a écrit au verso : « A la fin de l’été de 1889 ils visitèrent l’île de Lind dans la mer polaire du sud... ils étaient sur un bateau ... lorsque la princesse Lidia tomba par dessus bord ... je la sauvai aussitôt en nageant ... et à peine une heure plus tard je me noyai. » Le texte continue sur le dos d’un autre dessin.

La couleur questionnée

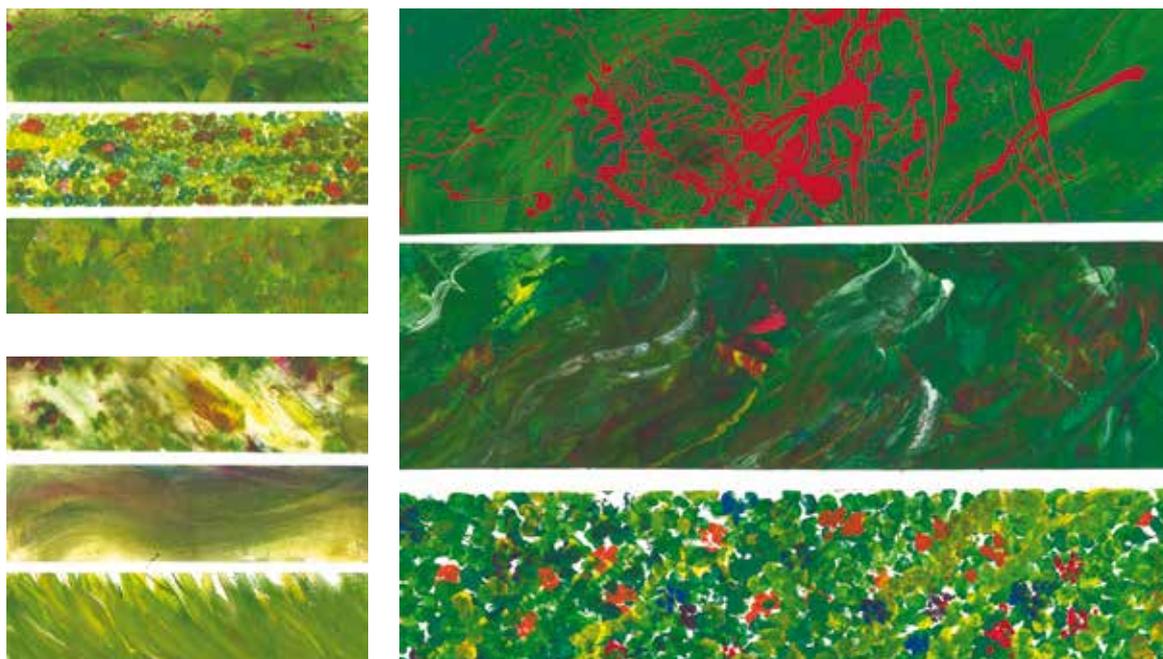
Quelles sont les couleurs complémentaires visibles dans le premier cadre ? (Bleu et orange)

La couleur en notion

Un couple de couleurs complémentaires est un couple de couleurs qui, mélangées, annulent la perception de couleur, produisant un gris neutre. L’association de deux complémentaires crée un sentiment de profondeur.

Les couleurs complémentaires sont disposées de part et d’autre du centre sur un diamètre du cercle chromatique. Ainsi, les couleurs complémentaires sont : bleu-orange, jaune-violet, rouge-vert.

La couleur en action

Travaux d’étudiants, BP1-4, HEP Vaud, 2015

La couleur en lien

couleurs primaires

complémentaires
bleu-orange

complémentaires
rouge-vert