

LE VOCABULAIRE DE LA COULEUR

INTRODUCTION

Tons, teintes, valeur, luminosité, saturation, camaïeu, aplat...
Il existe tout un tas de termes compliqués pour désigner la couleur et ses caractéristiques dans la création artistique.

Et, quand on commence, il est parfois un peu difficile de s'y retrouver..

L'usage de la couleur par les artistes, existe depuis plus d'un millénaire ! Non seulement son vocabulaire technique est complexe et étoffé, mais les termes ont évolués avec le temps et les époques.

Pour maîtriser l'art de la couleur vous devez également en maîtriser le vocabulaire: savoir le décrire correctement en utilisant les bons termes.

Heureusement, grâce à ce guide pratique complet, le vocabulaire de la couleur n'aura plus aucun secret pour vous !

COMMENT BIEN UTILISER CET EBOOK :

Ce Glossaire est extrait de la Formation en Ligne **MAITRISEZ LA COULEUR !**
Il fait partie d'un ensemble d'outils de travail et d'apprentissage destiné aux Artistes, qu'ils soient débutants ou confirmés.

- Téléchargez cet ebook sur votre ordinateur ou votre tablette et **imprimez-le**.
Pour un usage optimal : suivez la formation !

La COULEUR

C'est le nom générique de la COULEUR en soi, la couleur avec un grand C.

Le terme « couleur » est utilisé pour identifier une couleur franche ou pure, telle que le jaune, le rouge, le bleu, l'orange, le violet, le vert, le blanc, le gris, le noir, ou le brun, etc.

Le TON

Le ton ou la tonalité désigne la nuance d'une couleur ou d'une teinte.

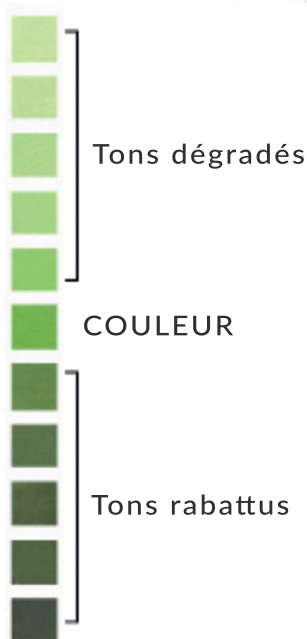
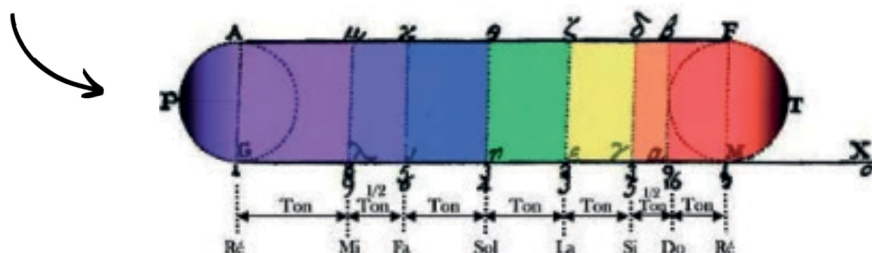
Il définit le caractère, l'intensité, ou le degré plus ou moins fort que peut prendre une même couleur.

Historiquement, l'utilisation du mot ton est attestée en peinture à partir de 1669 et semble dériver de l'usage le plus courant, qui concerne la voix parlée.

En effet, à ce moment de l'histoire, Sons et Couleurs sont pour les scientifiques, intimement liés et cette idée domine donc le discours savant de l'époque.

Schéma extrait de l'ouvrage d'Isaac Newton, *Opticks* (1704).

Ici, les notes ont été ajoutées aux couleurs ainsi que les intervalles par tons et demi-tons de la gamme musicale diatonique.

Exemple d'une gamme de tons de vert.

Aujourd'hui, c'est une des principales raisons pour laquelle, il existe toute une 'gamme' de tons différents en couleur.

Le terme « ton » fait partie intégrante du vocabulaire de la couleur. On l'utilise donc pour **comparer des nuances entre elles et les définir techniquement.**

La TEINTE

Le mot « teinte » peut être employé de la même façon que le terme « couleur », car les deux mots sont des synonymes.

Toutefois, dans le jargon technique, le terme **teinte** fait plutôt référence à une couleur obtenue par mélange de plusieurs couleurs.

Le nombre de teintes possible est donc infini !

Le terme *teinte* est de ce fait, souvent illustré par des nominations précises telles que *rouge indien*, *bleu azur* ou encore *vert Véronèse* issues de l'Histoire de l'Art et de la Peinture.

Dans d'autres secteurs, on utilisera des appellations comme le *vert canard*, le *rouge brique* ou encore le *gris taupe* par exemple...

Teindre, c'est communiquer une couleur à un objet. Pensez à la teinture d'une étoffe !

Ce terme vient d'ailleurs du monde des teinturiers, avec qui les artistes partageront durant des siècles l'art et la science d'utiliser et créer la couleur.

DIFFÉRENTES TEINTES DE BLEU :

Voici différentes teintes de bleu :
bleu turquoise, bleu de Prusse, bleu pastel, bleu roi, bleu marine.

Ces teintes sont obtenues grâce au mélange de bleu avec une ou plusieurs autres couleurs.

Tons Chauds et Tons Froids

Dans le système de couleurs actuel :

- Les tons sont d'autant plus chauds que, sur le cercle chromatique, ils sont proches de l'orangé.
- Froids, ils auront tendance à tirer vers le bleu.

L'orange est la plus chaude des couleurs car elle est composée de deux tons chauds.

Tons Clairs et Tons Obscurs

Voici deux tons de vert et de luminosité différente : un foncé et un clair

Tons qui s'opposent par l'impression de luminosité qu'ils dégagent.

(À ne pas confondre avec les tons chauds ou froids.)
(Voir Valeur)

Tons Dégradés

Tons dont la luminosité est augmentée, mais la vivacité diminuée, par l'ajout de BLANC.

On les dit aussi lavés de blanc ou encore 'couleurs pastel'.

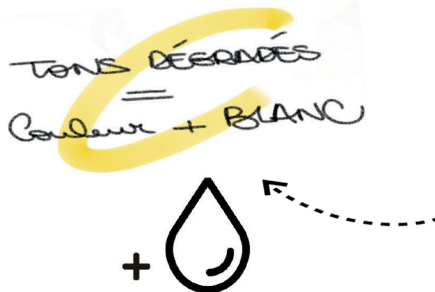
TONS DÉGRADÉS DE VERT

Les tons dégradés sont obtenus en ajoutant de plus en plus de blanc à la teinte

Dégradé de bleu obtenu avec ajout de blanc à la teinte

Ton sur Ton

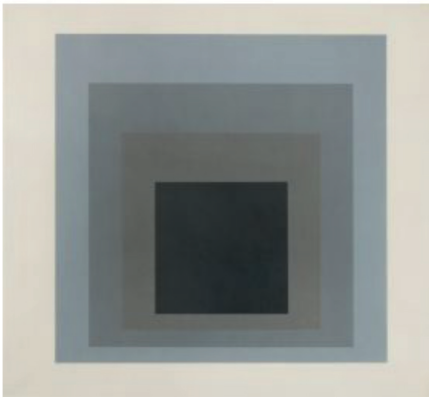
Assemblage de plusieurs teintes ou nuances de la même couleur.

Par exemple : plusieurs verts différents (terre verte, vert de vessie, vert Anglais, etc.)

On peut également utiliser le terme : camaïeu (un camaïeu de bleu pour peindre le ciel et la mer par exemple...)

L'oeuvre de Pablo Picasso, "La Célestine" est réalisée en camaïeu de bleu

*Josef Albers 1888 Bottrop, 1976
(oeuvre réalisée avec des tons neutres)*

Tons neutres :

Tons d'intensité et luminosité moyennes, proches des gris et des bruns.

✓ Les tons neutres font vibrer les tons vifs et les mettent en valeur.

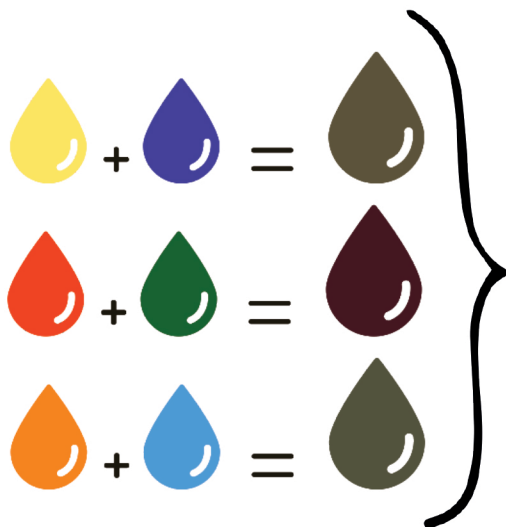
Les tons rompus et beaucoup de tons rabattus sont également des tons neutres.

! Attention : il n'y a pas forcément d'ajout de noir ou de blanc dans les tons neutres

(voir demi-teinte)

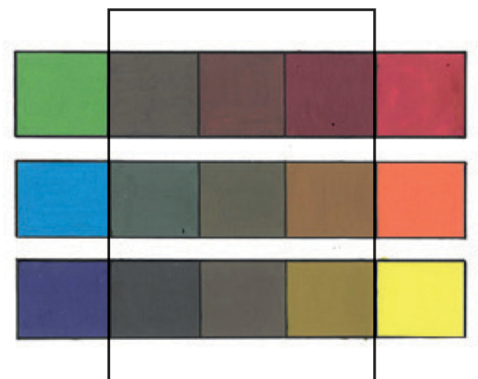
Exemples de tons neutres.

Tons rompus :

Tons neutralisés par le mélange de la couleur principale avec sa couleur complémentaire.

Les tons rompus sont souvent des tons neutres.
(voir demi-teinte et tons neutres)

Tons rabattus :

Tons dont la luminosité est atténuée par l'ajout de noir.

Les tons rabattus se rapprochent des tons neutres.

Ton général :

Le ton général ou tonalité est la dominante colorée d'une oeuvre.

Pour une Marine, par exemple, le ton général est majoritairement le bleu.

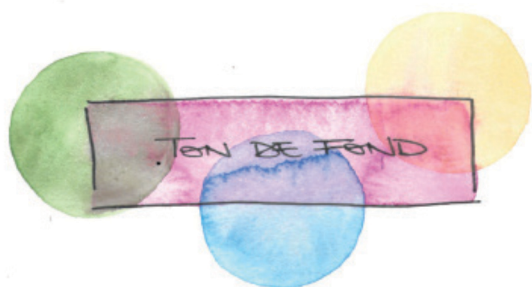
(voir couleur dominante)

Le ton général de cette oeuvre de Nicolas de Stael est le Violet.

Ton de fond :

Dans cet emploi, ton ne désigne pas une couleur perçue, mais une couleur de fond en aplat, dont des couches transparentes, en glacis ou lavis moduleront l'apparence.

Ton local :

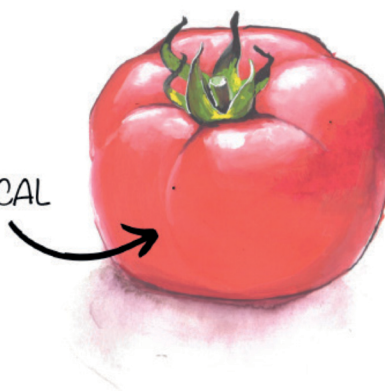
Le ton local est la couleur de base d'un objet.

Le ton local d'un citron est jaune, celui d'une cerise est rouge.

Techniquement, c'est généralement la première couche de couleur en aplat sur laquelle on vient travailler le modelé en rajoutant d'autres nuances plus foncées représentant les ombres, et plus claires indiquant les lumières.

TON LOCAL

Couleurs Primaires

En couleur matière (à base de pigments), **les couleurs primaires** sont le Rouge, le Jaune et le Bleu.

En mélangeant deux par deux les couleurs primaires on peut facilement obtenir une large gamme du spectre des couleurs.

*Couleurs Primaires :
JAUNE, ROUGE, BLEU*

Couleurs Secondaires

Les couleurs secondaires sont les **3 couleurs** obtenues grâce au **mélange** des couleurs primaires côtes à côtes :

- Jaune + Rouge = **Orange**
- Rouge + Bleu = **Violet**
- Bleu + Jaune = **Vert**

*Couleurs Secondaires :
ORANGE, VIOLET, VERT*

Couleurs Tertiaires

Les couleurs tertiaires sont la résultante du **mélange à parts égales d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire**.

*Couleurs Tertiaires :
PRIMAIRE + SECONDAIRE*

Couleurs Complémentaires

On nomme couleur complémentaire la **couleur opposée à une autre sur le cercle chromatique**.

✓ Les couleurs complémentaires peuvent être utilisées ensemble pour créer un contraste coloré particulièrement efficace et agréable à l'oeil.

Les couleurs complémentaires

Le ton général d'"Impression soleil levant" de Claude Monet, est le bleu.

C'est la couleur dominante du tableau nuancée jusqu'au mauve.

Le rouge-orangé est utilisé comme couleur tonique : c'est la couleur complémentaire du bleu.

Couleur Dominante et Couleur Tonique

La couleur dominante est la couleur occupant la plus grande partie d'une œuvre.

✓ Son rôle est de créer l'ambiance voulue.

! Couleur dominante ne veut pas forcément dire couleur unique, car elle peut être composée d'une multitude de nuances de la couleur dominante.

La couleur tonique est généralement la couleur complémentaire de la couleur dominante.

✓ Son rôle est de rehausser les tons dominants de l'œuvre et de les exalter.

! La couleur tonique ne doit apparaître qu'en petite quantité afin de ne pas prendre le rôle de dominante.

Aplat

Prononcé 'apla', un aplat est **zone de couleur homogène réalisé avec une seule teinte et sans nuance.**

! L'aplat s'oppose donc au dégradé et au modelé.

Le dégradé s'oppose à l'aplat car il se compose de plusieurs nuances ou teintes.

Le Monochrome bleu d'Yves Klein est un aplat de bleu IKB 81.

Saturation ou Intensité

La saturation est l'intensité de la couleur, elle est parfois aussi appelée pureté.

En couleur matière, **il s'agit du degré de concentration de pigments dans la couleur.**

Plus il y a de pigments, plus la couleur est saturée et intense.

! On peut désaturer une couleur en la mélangeant à une autre teinte, ou en la diluant.

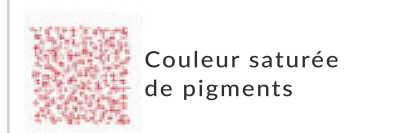
En aquarelle par exemple, la couleur est saturée lorsqu'elle sort du tube.

Plus on rajoute de l'eau à la couleur, plus elle se désature. Les pigments ainsi dilués dans l'eau sont de moins en moins concentrés.

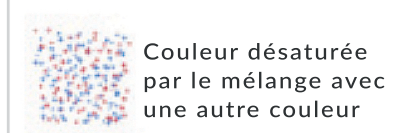
! Attention : une couleur saturée n'est pas forcément éclatante ! Tout dépend du pigment utilisé.

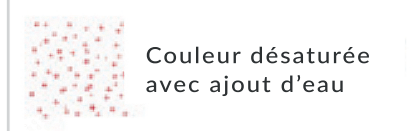
Rouge de cadmium aquarelle désaturé en ajoutant de plus en plus d'eau à la teinte pure.

Couleur saturée de pigments

Couleur désaturée par le mélange avec une autre couleur

Couleur désaturée avec ajout d'eau

Valeur

La valeur, est le degré de luminosité d'un ton.

La valeur se réfère à la clarté ou l'obscurité d'une couleur/teinte par rapport au blanc ou au noir.

À titre d'exemple, le jaune est une valeur claire qui se rapproche du blanc.

Les teintes plus foncées comme le violet ou le bleu outremer ont une valeur sombre, plus proche du noir.

Certaines couleurs comme les jaunes, ont toujours des valeurs claires, et d'autres comme les violets, toujours des valeurs plus sombres.

■ On parle généralement de 3 valeurs principales :

- les valeurs claires
- les demi-teintes ou mediums
- les valeurs foncées

En dessin, on les appellent notamment les Valeurs de Gris.

(voir tons clairs et tons obscurs)

FONCÉES MEDIUMS CLAIRES

Les 3 valeurs de gris : les valeurs foncées, les valeurs mediums ou demi-teintes et les valeurs claires.

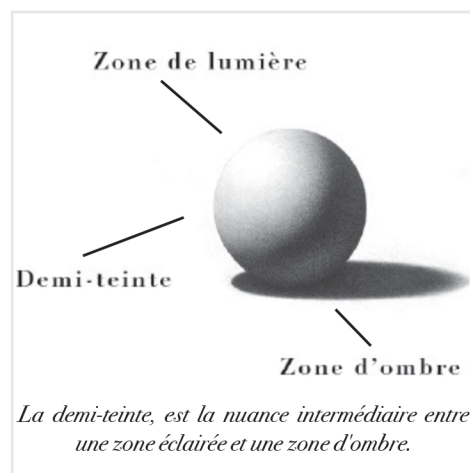
Demi-teinte

La demi teinte est une nuance colorée intermédiaire entre une partie vivement éclairée et une zone dans l'ombre.

✓ Les demi-teintes servent à harmoniser un ensemble, à rendre la transition moins brusque entre la lumière et l'ombre.

On pourrait dire par exemple que le gris est la demi-teinte du blanc et du noir.

On dit aussi qu'un tableau ou une figure est dans la demi-teinte, pour indiquer que l'œuvre est exécutée dans une tonalité très douce, qui n'est ni trop claire, ni trop obscure.

MAITRISEZ
LA COULEUR !
FORMATIONS D'ARTISTE

Joana. Astuces
d'Artiste

- Joana Firmino / Astuces d'Artiste © - Tous droits réservés -