

CCPSA

COULEURS
COLORS
FARBEN

28/02/2020

Harry Gruyaert,
Trans-Europe-Express. 1981

Harry GRUYAERT, Thermal Palace, Ostende, Belgium, 1988

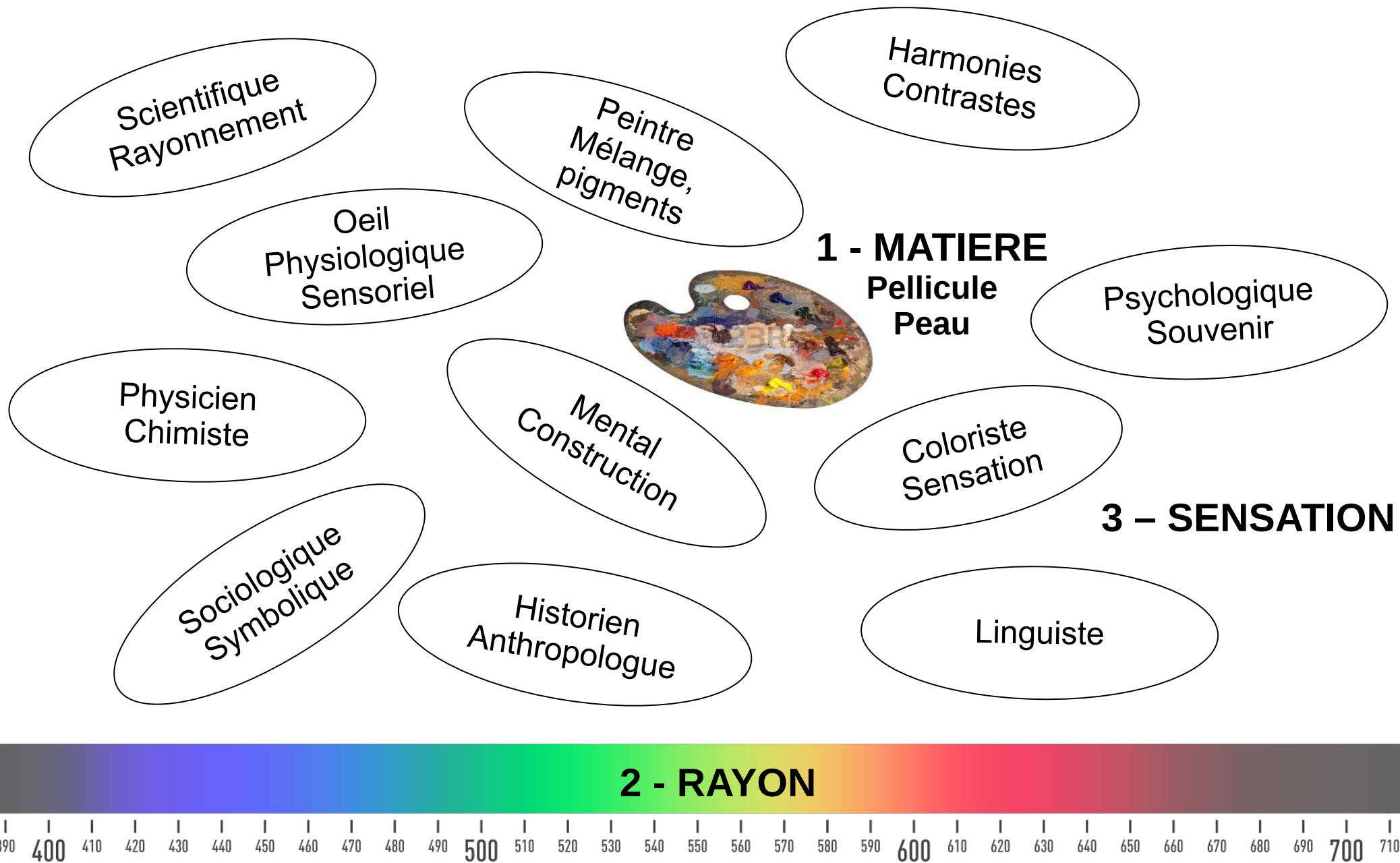

Harry GRUYAERT, Côte d'Opale, Cap Blanc, 1998, France.

Mark ROTHKO – Yellow Over Purple (1956), Expressionisme abstrait, non figuration, Voir et non plus comprendre

De la couleur – Les points de vue

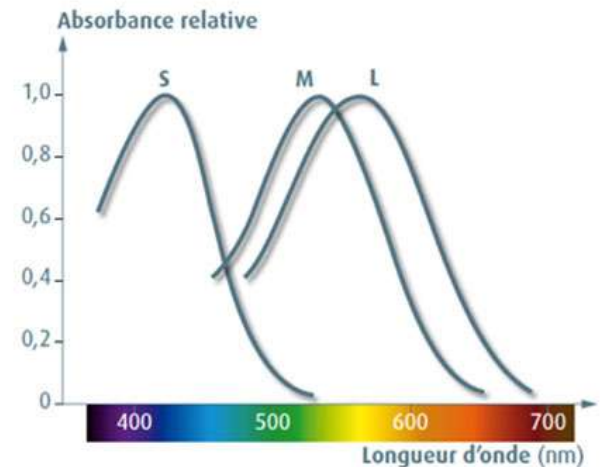
Perception de la couleur

- Nous percevons les couleurs car **la rétine de l'oeil** est pourvue de 3 sortes de cellules sensorielles appelées cônes, chacune étant sensible à une certaine plage de longueur d'ondes.

- Cônes S (Small) sensibles aux longueurs d'ondes courtes (bleu)
- Cônes M (Medium) (verts)
- Cônes L (Large) (centré sur le jaune, rouges)
- 4ème type de photo-récepteur (oranges)

pour 10% hommes et 50% femmes (tetrachromates)

(luminosité = bâtonnets)

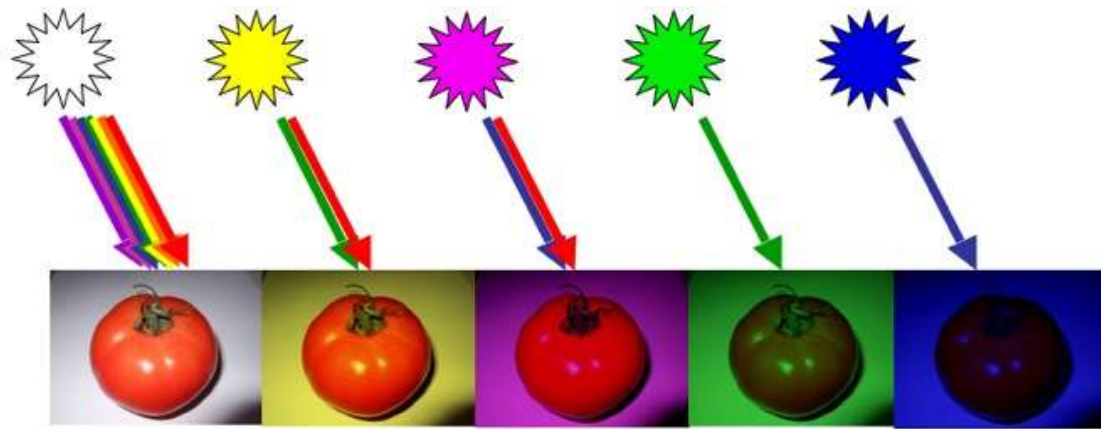
- **La sensation de couleur** est un mélange de trois (ou quatre) perceptions, décodées par le cerveau. Le mélange se fait essentiellement dans la région occipitale, soit **à l'arrière du cerveau**.

« **Les couleurs, je ne les vois pas avec mes yeux mais avec ma nuque !** »

- « La couleur est culturelle. Plus que la nature, le pigment, l'œil ou le cerveau, **c'est la société qui « fait » la couleur**, qui lui donne sa définition et son sens, qui décline ses codes et ses valeurs »

Perception de la couleur

« La perception de la couleur d'un objet fait intervenir trois éléments : **la source de lumière** (caractérisée par son spectre), **l'objet** (qui renvoie une lumière dont la composition spectrale est différente de celle de la source), et **l'observateur** (œil et cerveau) »

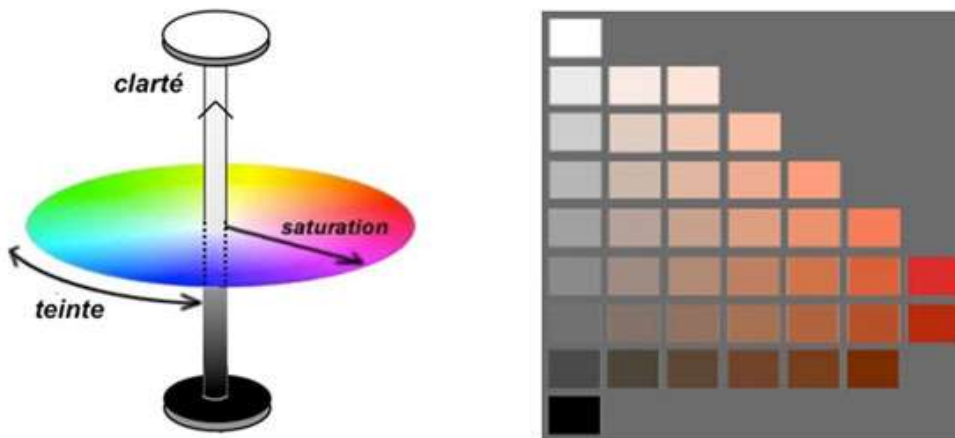

Apparence d'une tomate sous divers éclairages : lumière blanche, jaune (rouge + vert), magenta (rouge + bleu), verte, bleue.

Remarque : les cônes ont leur limite en basse lumière, la nuit tous les chats sont gris

Perception de la couleur

- On définit une couleur par sa teinte, sa saturation et sa clarté

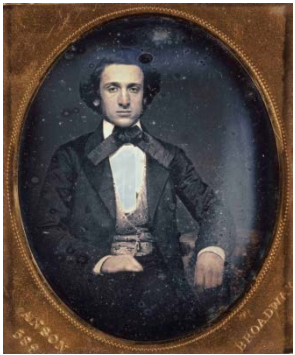
La teinte distingue les sensations colorées : bleu, vert, jaune, rouge, bleu-vert, etc.

La clarté caractérise l'intensité lumineuse relative perçue d'une surface. On la porte sur un axe vertical qui va du noir au blanc. Les peintres l'appellent, eux, **la valeur**. En photométrie, on emploie le terme de **luminance** : elle représente l'intensité lumineuse divisée par la surface apparente

La saturation exprime la pureté d'une couleur. La saturation diminue quand on s'éloigne de la périphérie vers le centre. Dans le cas de la synthèse soustractive (peinture, imprimerie), on « désature » une couleur en ajoutant du blanc, ou du noir, ou du gris, ou encore sa couleur complémentaire.

Photographie couleur

« Coloriage »
1850

Trichromie
1868

Frères Lumieres
(1 prise de vue)

Autochrome
1903

Agen, 1877, Louis Ducos du Hauron
(3 prises de vue)

Kodachrome
1935
Agfacolor
1936

Au début

du fait du coût élevé, la photographie couleur est principalement utilisée pour la publicité, à laquelle elle est assimilée

À partir de 1950

et notamment **aux EU**, avec William Eggleston, Saul Leiter, Joel Meyorewitz, Stephen Shore...

la photographie couleur devient progressivement un **medium artistique**

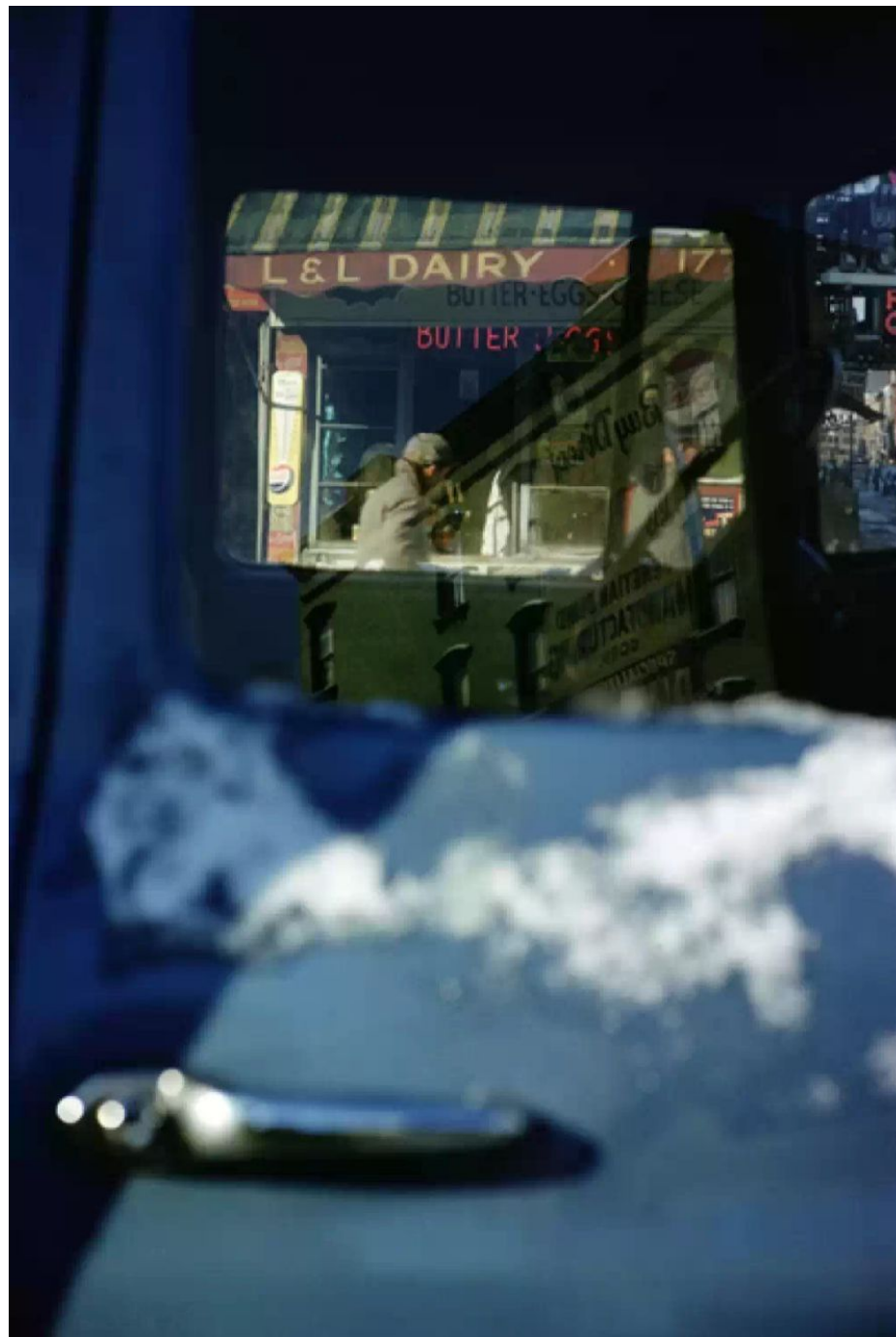
Depuis 1970

des grands de la photographie couleur deviennent incontournables

(Martin Parr, Luigi Ghirri, John Batho, Walker Evans, et bien d'autres...)

Snow,,Saul LEITER (1960)

Saul LEITER

Saul LEITER

William EGGLESTON

William EGGLESTON

William EGGLESTON, Election Eve (commande du Magazine Rolling Stones)
Il est commissionné pour aller photographier la ville de Jimmy Carter, Plains, en Géorgie
— à la veille de l'élection présidentielle

Joel MEYEROWITZ

Joel MEYEROWITZ

Joel MEYEROWITZ, exposition Inside - Outside

Stephan Shore -1973.- De-la-serie-Uncommon-Place

Stephen-Shore-American-Surfaces

Stephen-Shore

Contrastes de couleur

Johannes Itten était peintre et enseignant au Bauhaus. Dans un ouvrage de référence — l'art de la couleur —, Itten défini sept contrastes de couleurs. Par contraste il entendait **sept façons d'accorder les couleurs ou de jouer sur elles.**

Modes d'action caractéristiques de la couleur:

- le contraste de couleur en soi,
- le contraste de clair-obscur,
- le contraste de chaud-froid,
- le contraste des complémentaires,
- le contraste de qualité,
- le contraste de quantité,
- le contraste simultané.

Contraste de couleur en soi

Juxtaposition de nombreuses couleurs pures et lumineuses, dans leur intensité la plus forte.

Le jaune, le rouge et le bleu sont les expressions les plus fortes de la couleur en soi.

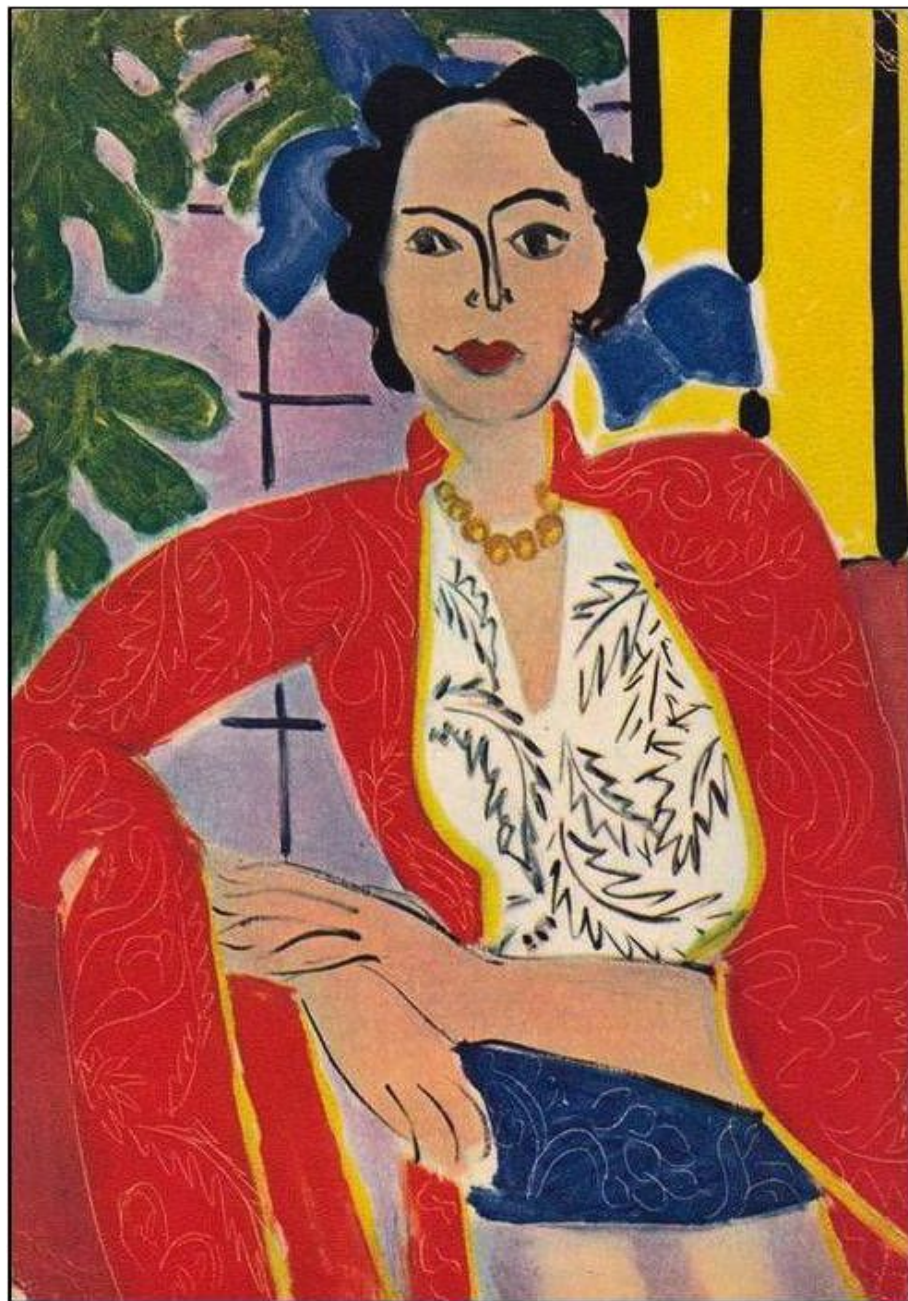
Pour représenter ce contraste, il faut **trois couleurs** nettement différenciées. Le résultat sera multicolore, franc, puissant et net. La force d'expression diminue au fur et à mesure que les couleurs employées s'éloignent des trois couleurs primaires.

Lorsque les différentes couleurs sont séparées par des traits noirs ou blancs, leurs caractères particuliers sont mis en évidence.

Le blanc affaiblit la luminosité des couleurs et les rend plus ternes tandis que le noir augmente leur luminosité et les fait paraître plus claires. **Le blanc et le noir jouent un rôle particulièrement important dans les compositions colorées.**

Boticelli, « La déploration du Christ »

Matisse, « Le collier d'ambre »

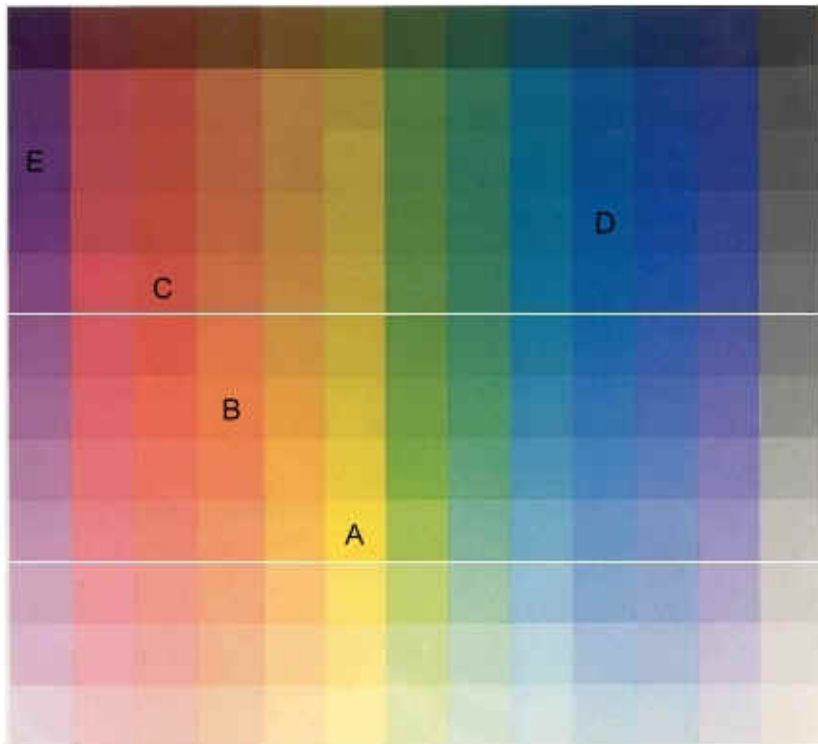

Kandinsky, « La Vache »

Contraste de clair-obscur

Il consiste à moduler les couleurs en jouant sur leur **luminosité**. Le contraste maximum (polaire) que l'on peut obtenir est bien sûr le noir & blanc parfait.

Schéma ci-dessous, aux 12 degrés de tons gris, du noir au blanc, nous ajoutons les 12 couleurs pures du cercle chromatique, de telle façon que leurs valeurs de clarté soient égales à celles des tons gris correspondants.

Nous constatons alors que le jaune pur correspond au 4ème degré de gris (A), l'orangé au 6ème (B), le rouge au 8ème(C), le bleu au 9ème(D) et le violet au 10ème degré(E) de l'échelle des tons gris. Or une couleur ne peut rayonner sa luminosité que comme couleur pure ou presque. Donc un rouge éclairci du degré de tonalité du jaune n'a plus de force de rayonnement.

Le contraste clair obscur à son degré le plus fort est entre le jaune (le plus clair) et le violet (le plus sombre)

Contraste de chaud-froid

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

Notre sensation de froid ou de chaud dans une pièce change de 3 à 4 degrés suivant que la pièce est peinte en bleu-vert (on a froid à 15°) ou en jaune orangé (on a froid à 12°).
Le jaune orangé active la circulation tandis que le bleu vert la calme.

Les pôles donnant le plus fort contraste:

Bleu-vert (oxyde de manganèse)

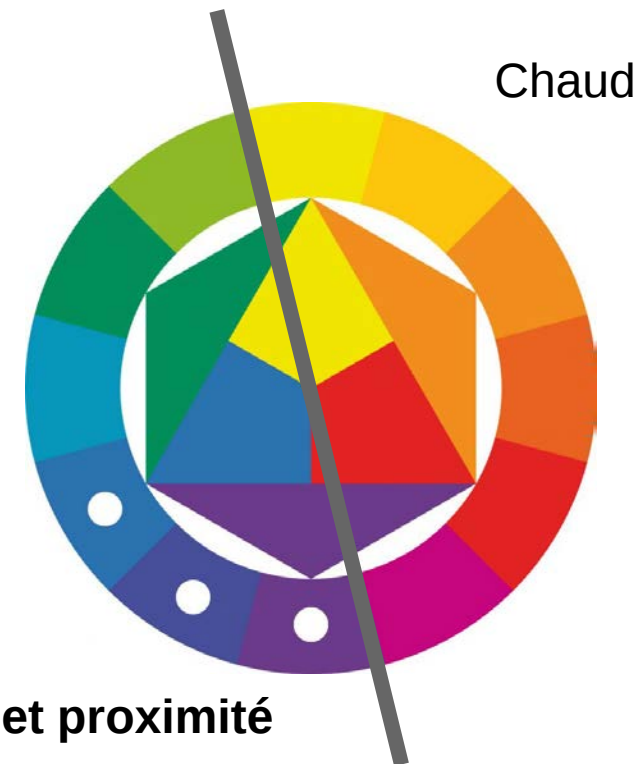
Rouge orangé (rouge de Saturne)

Toutefois, la distinction concernant une couleur en particulier étant toujours relative, une couleur peut être perçue Chaude ou froide en fonction des couleurs avoisinantes.

Le contraste chaud-froid suggère en paysage éloignement et proximité

Parmi les contrastes de couleur, c'est selon ITTEN le contraste le plus éclatant.

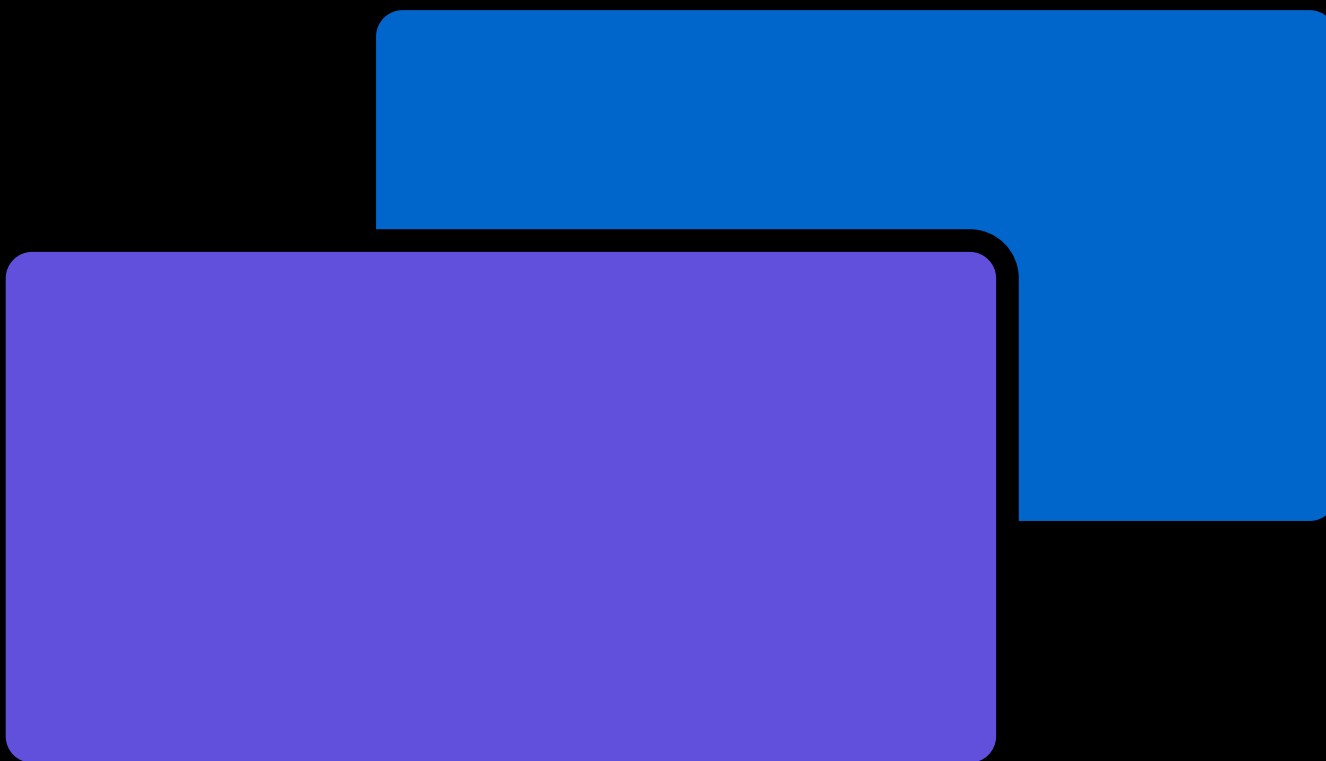

Claude Monet(1840-1926), « Le parlement de Londres dans le brouillard »

Van Gogh « Café Terrasse sur la Place du Forum », Arles, 1888

Contraste des complémentaires

C'est le contraste entre 2 couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique.

Jaune / Violet

Jaune-orange / Bleu-violet

Orange / Bleu

Rouge-Orange / Bleu-vert

Rouge / Vert

Rouge-violet / Jaune-vert

Les couleurs complémentaires, utilisées selon les proportions correctes, engendrent un effet statique et solide.

Pour une couleur donnée, notre œil exige la complémentaire.

RUBENS, « Chasse »

Vincent Van Gogh, Le café de nuit, Arles, 1888.

Contraste de qualité

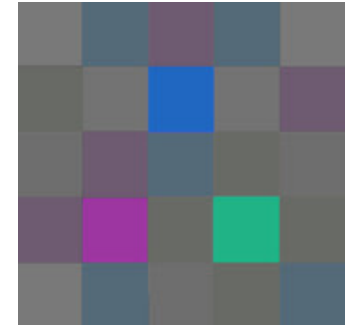
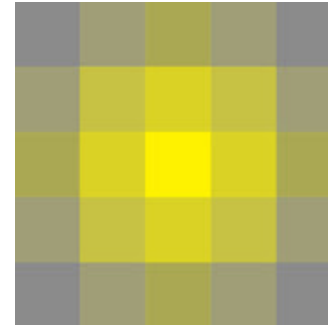
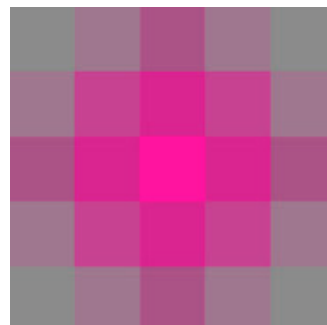
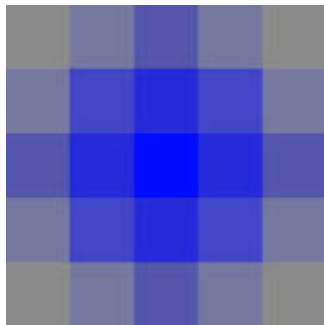
Le contraste de qualité consiste à altérer une couleur en lui ajoutant une pointe (plus ou moins forte) de noir, de blanc, ou de sa complémentaire (ou des trois).

Une couleur pure peut être rompue à l'aide de blanc.

Une couleur pure peut être rompue à l'aide de noir.

Une couleur pure peut être rompue à l'aide de gris.

Une couleur pure peut être rompue à l'aide de sa complémentaire.

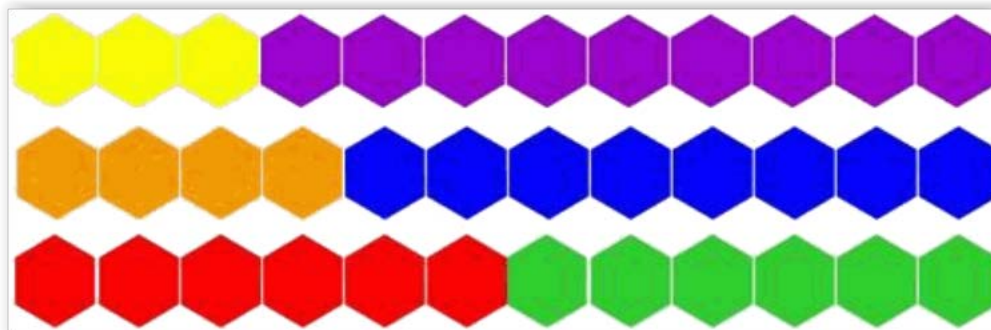

EL GRECO, « Crucifixion »

Contraste de quantité

Il concerne les rapports de grandeur de deux ou plusieurs couleurs. Il s'agit donc du contraste "beaucoup-peu" ou du contraste "grand-petit". Il crée un effet de vibration optique des couleurs pures qui paraissent plus intenses.

Les valeurs de lumière établies par Goethe sont : **jaune;9** : **orange;8** : **rouge;6** : **vert;6** : **bleu;4** : **violet;3**. On transforme alors ces valeurs de lumière en tache de couleurs pour en faire un tableau harmonieux. Ainsi, comme le jaune est trois fois plus lumineux que le violet, il « doit » occuper une surface trois fois plus petite que sa complémentaire. Les rapports quantitatifs « doivent » se fonder sur les effets relatifs de la force des couleurs.

Ces quantités harmonieuses donnent naissance à des effets statiques apaisants. Le contraste de quantité est neutralisé par le contraste des quantités harmonieuses

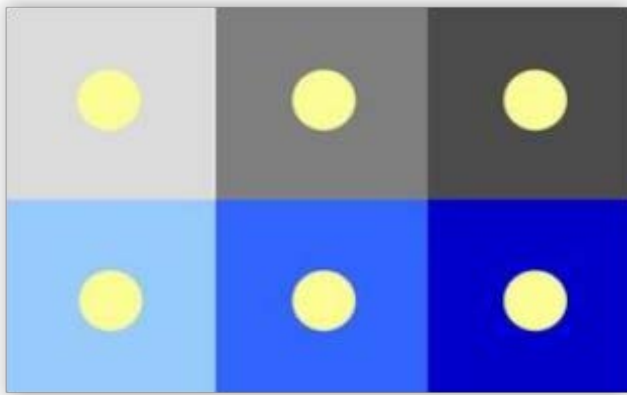

Paysage avec la chute d'Icare - Pieter Brueghel l'Ancien, 1558

Contraste simultané

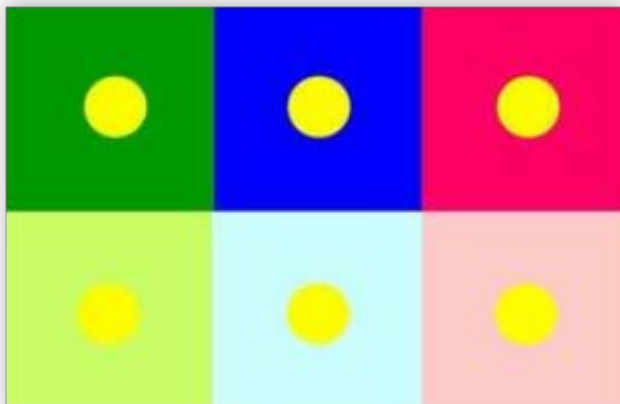
Une couleur pâle devient d'autant plus claire que la couleur qui l'entoure est foncée

Une couleur intense devient d'autant plus foncée que la couleur qui l'entoure est claire

Le cercle jaune semble plus foncé dans un environnement clair et plus clair dans un environnement foncé

Toujours par une action d'opposition, la vivacité d'une couleur est changeante en fonction de la couleur environnante.

Une couleur semble plus pâle si elle est entourée de couleurs vives et soutenues que si elle est dans une couleur fade et passée.

Contraste simultané

- De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés (Éd.1839) → Chevreul

Johannes Itten

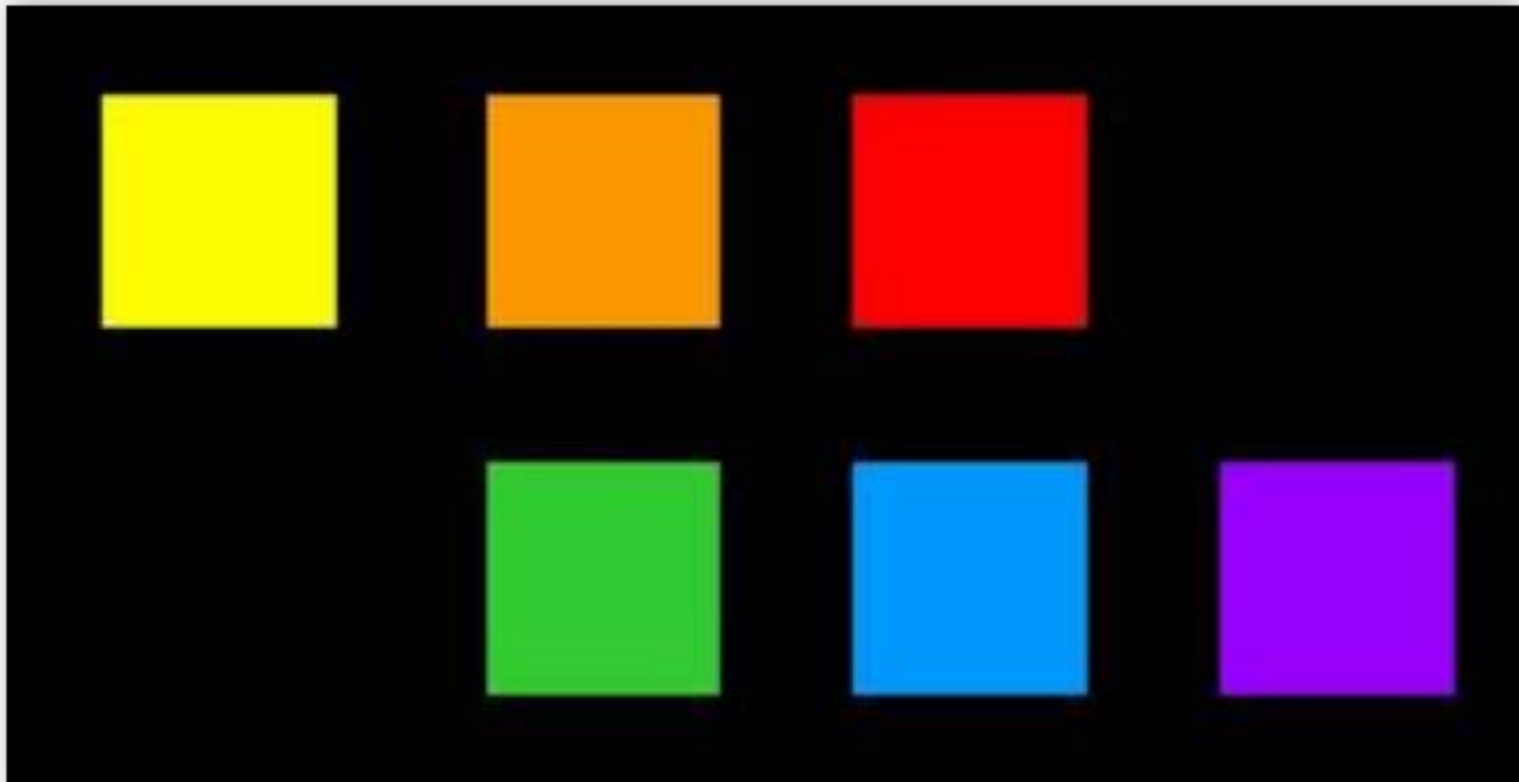
C'est au contact des autres couleurs que chacune s'exprime pleinement.

"De même que, seul, le contexte peut attribuer au mot isolé sa signification propre, de même le rapport qui s'établit entre différentes couleurs est le seul à donner à chacune d'elles son véritable sens et son expression particulière."

Effet spatial de la couleur

Quelle couleur semble venir en avant ?

Quelle couleur paraît flotter ?

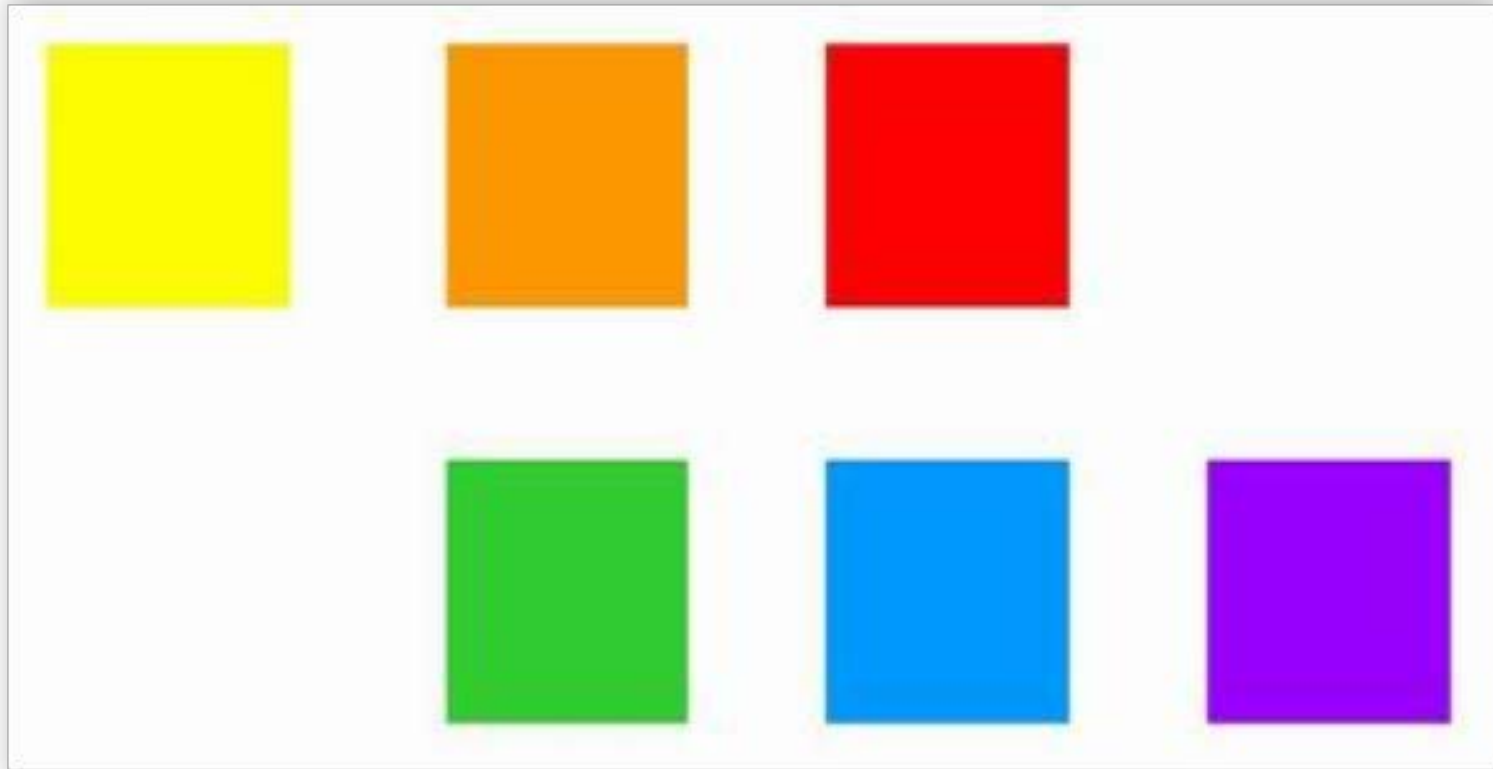

On constate que le jaune semble venir en avant et que le violet paraît flotter. Les autres couleurs marquent différents degrés de profondeur...

Effet spatial de la couleur

Quelle couleur semble venir en avant ?

Quelle couleur paraît flotter ?

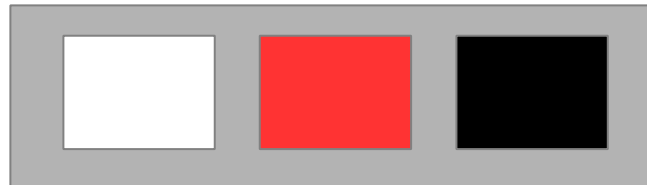
On constate que **l'effet de profondeur est inversé**, le violet est repoussé par le fond blanc et semble venir en avant, alors que le jaune semble être retenu...

Parler de la couleur

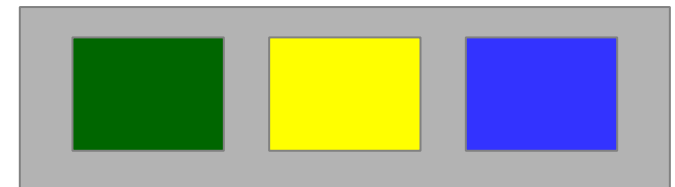
- Les codes et systèmes,
 - Les enjeux sociaux, idéologiques ou symboliques (teintures, vêtements),
- « *L'étoffe et le vêtement sont dans toute société le premier système classificatoire. Associer, opposer, distinguer, hiérarchiser : la fonction première de la couleur est souvent de classer. Classer les êtres et les choses, les animaux et les végétaux, les individus et les groupes, les lieux et les moments* »
- « *Pendant longtemps, dans de nombreuses cultures, trois couleurs ont compté plus que toutes les autres, du moins sur le plan social et symbolique : **le blanc, le rouge et le noir** : c'est-à-dire le blanc et ses deux contraires.* » « *Par la suite, au fil des siècles, trois autres couleurs ont fini par les rejoindre et porter à six le nombre de couleurs de base : blanc, rouge, noir, vert, jaune bleu.* »
- **EVOLUTION des couleurs en occident :**

TRIADE PRIMITIVE

(jusque moyen age)

puis

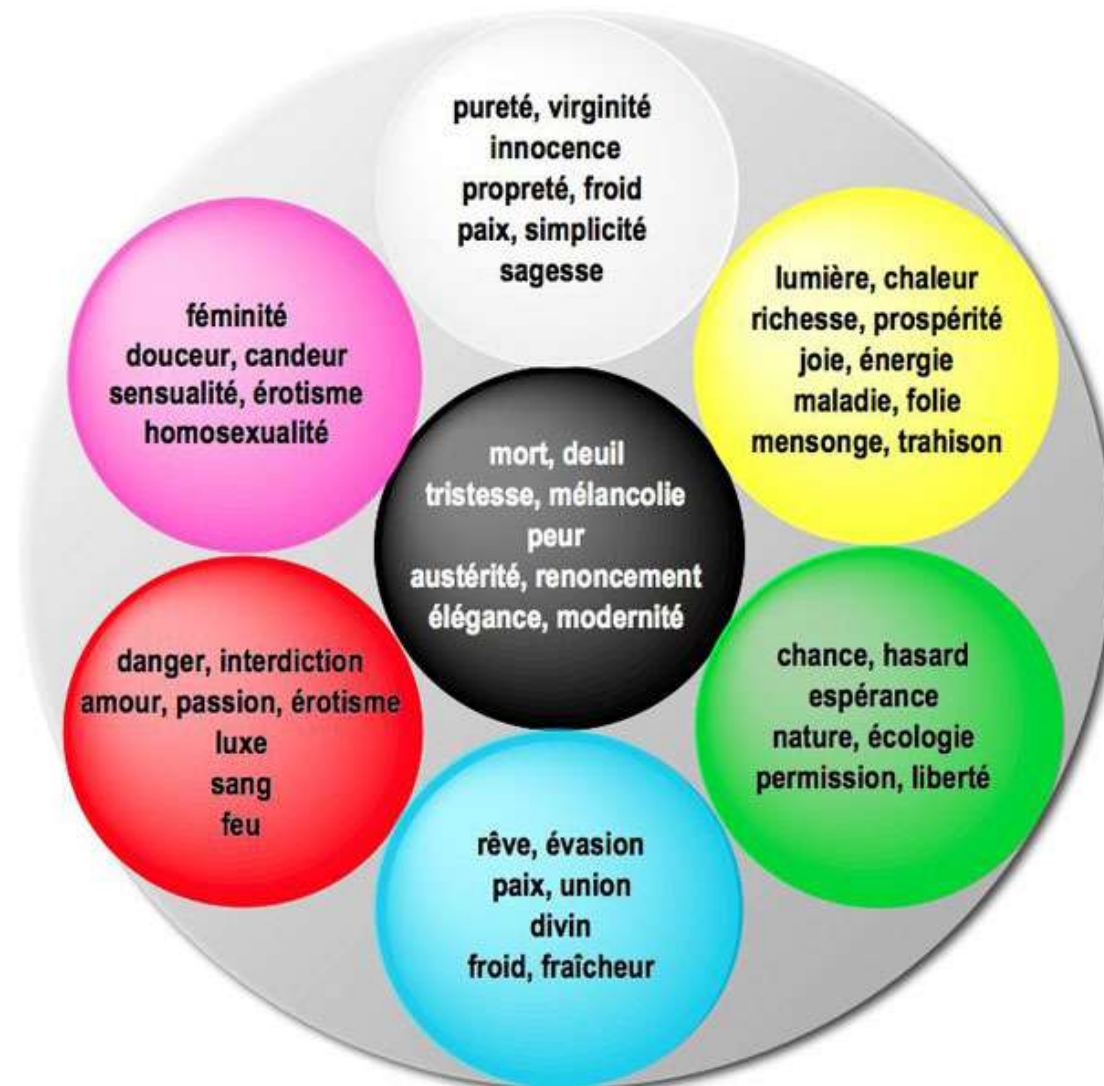
- Les règlements émanant des autorités,
- Les symboles des morales religieuses,

Lascaux

Symbolique de la couleur

dépend de l'époque et de de la culture...**exemple en société occidentale** contemporaine :

Aborigène - Australie - Mick Tsikas

Loup Arctique - Ellesmere Island, Canada - Vincent Munier

Oiseaux en vol au-dessus des îles Spitzberg - Norvège - Gueorgui Pikhassov

Lipizzans dans une écurie - Novi Sad, Serbie - Marko Djurica

Tempête de sable, Rajasthan, Inde, Steve Mc Curry

Martin Parr – Torse avec Crucifix – Halandale, Etats-Unis

Pizzeria à Times Square – New York – Constantine Manos

Desastre ecologique, Guerre du golfe, Al Ahmadi, Etat du Koweit - Steve McCurry

Guerre du golfe, Al Ahmadi Oil Fields, Etat du Koweit - Steve McCurry

Corbeaux, parade nuptiale - Estonie - Niall Benvie

Atelier de chapeaux en feutre - Tunis - Harry Gruyeart

Restaurant, survivants du génocide - Nyamata, Rwanda - Paolo Pelligrin

Cache cache dans les ruines de Preah Khan - Cambodge - Steve McCurry

Paulo Whitaker - Sambodromo, rave party - San Paolo, Bresil

Jaisalmer - Rajasthan, Inde - Harry Gruyaert

Teinture de tissus - Marrakech, Maroc - Ferdinando Scianna

James Davidson, Kids Playing, Havana, 2013

Reflet - fort Lauderdale, Etats-Unis - Constantine Manos

Fête huli - Papouasie, Nouvelle Guinée - Eric Lafforgue

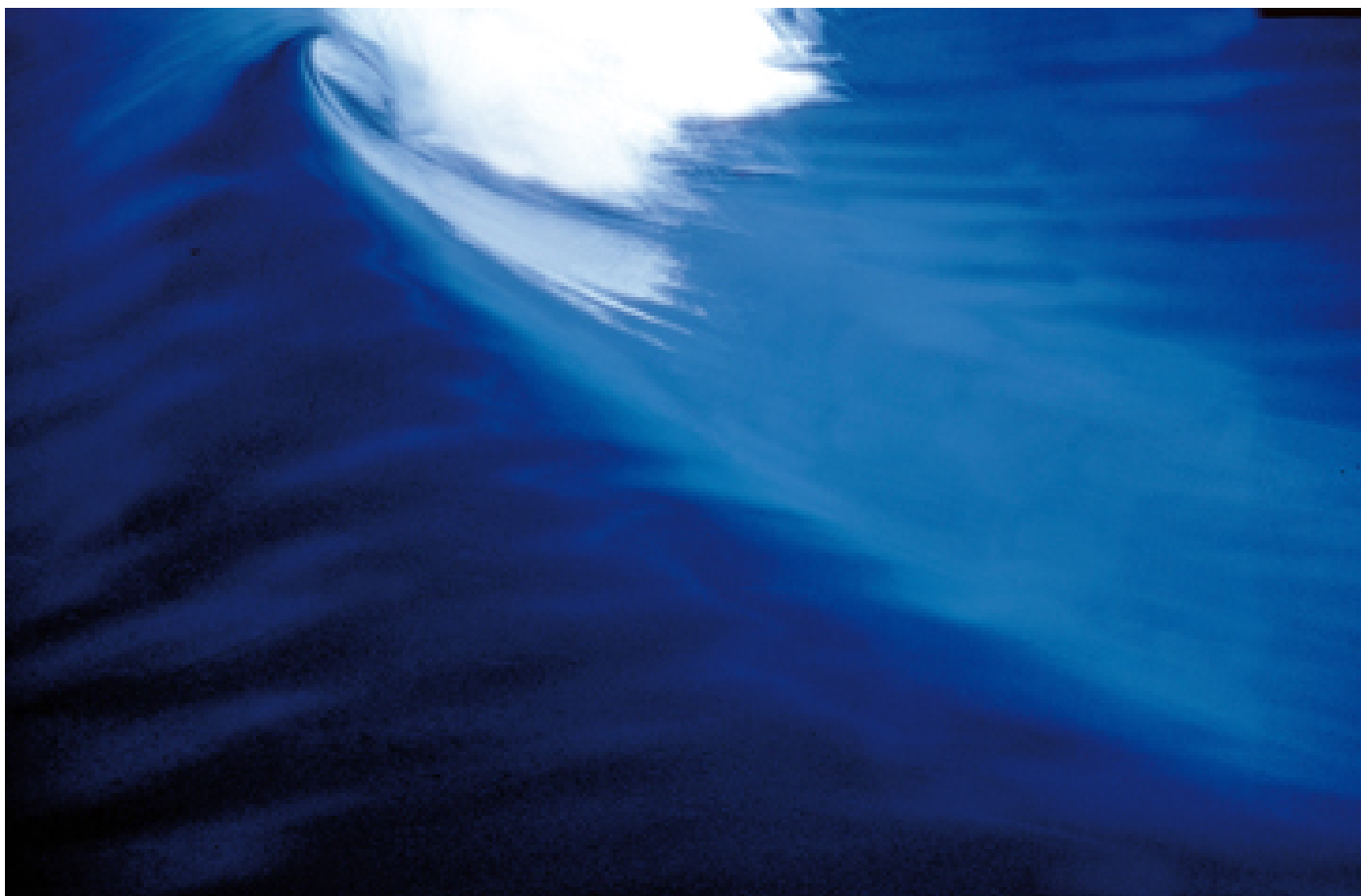
Soldat Nigérien en mission ONU - Darfour, Soudan - Stuart Price

Jeune homme en costume traditionnel - Amritsar, Inde - Steve McCurry

Policiers en position anti-émeute devant un stade - Kaboul, Afghanistan - Ahmad Masood

Luce Mare - Giorgio Lotti

Débarquement d'immigrés - Tarifa, Espagne - Stuart Franklin

Coloristes

Photographier en couleur / Photographier la (les) couleur(s)

Coloriste : **les couleurs deviennent le sujet**

- **Saul LEITER**, (Photographies de rues, d'ambiances lumineuses qui priment sur un sujet, brouillages des plans, à la limite de l'abstraction, flous avec des buées, reflets, lectures multiples de près ou de loin, masques, brouillage de la compréhension)
- **Ernst HASS**,
- **Franco FONTANA**,
- **John BATHO** (Précurseur français dans la photographie coloriste, un des premiers (depuis 1966) à faire un travail d'auteur dans la couleur, se rapproche de Fresson pour création des impressions Fresson),
- **Harry GRUYEART**, ...

Franco Fontana, Puglia

Franco Fontana, Paesaggio urbano, Ventura, USA

Through Boards, Saul Leiter (1957)

Purple Umbrella, Saul Leiter (1950)

Taxi, Saul Leiter (1957)

Sources principales

- Livres sur la couleur
 - « **Art de la Couleur** » de **Johannes Itten** (Edition abrégée)
 - « L'art de la couleur: approche subjective et description objective de l'art » Johannes Itten
 - « De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés (Éd.1839) » Chevreul
 - « L'étonnant pouvoir des COULEURS » de Jean-Gabriel CAUSSE
- Livres photographe / photographies couleur
 - **Saul LEITER – Early Color**
 - « Couleurs » Michel Pastoureau
 - Harry GRUYAERT - Rivages
- Sites web
 - photorend.fr
 - emmanuel.clement.free.fr/blog/index.php/post/2012/08/08/Couleur-les-7-contrastes-d-itten
 - lescouleursdesophie.com

Annexe - Cercle chromatique

Cercle chromatique de Johannes Itten

couleurs primaires

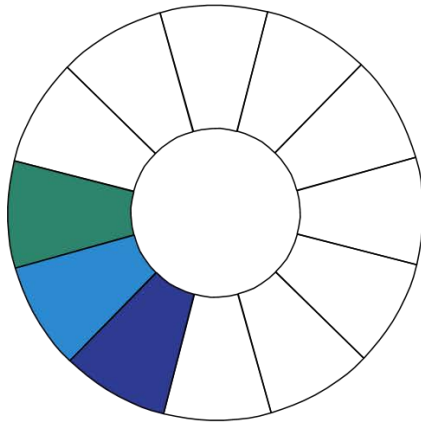

couleurs secondaires

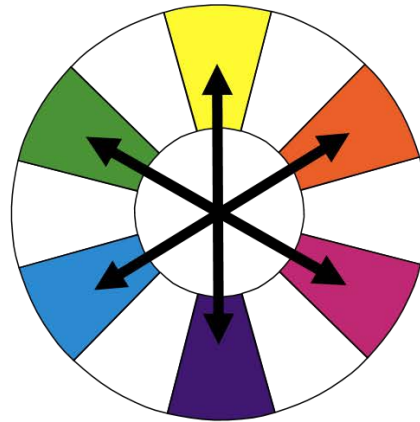

couleurs tertiaires

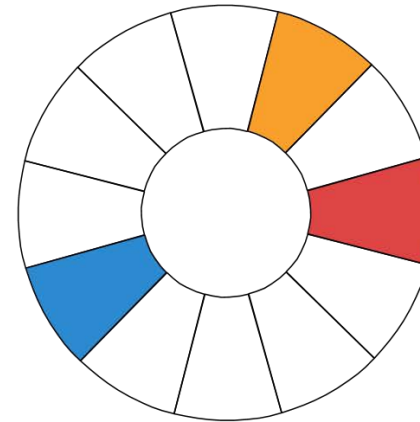
Annexe - Harmonies

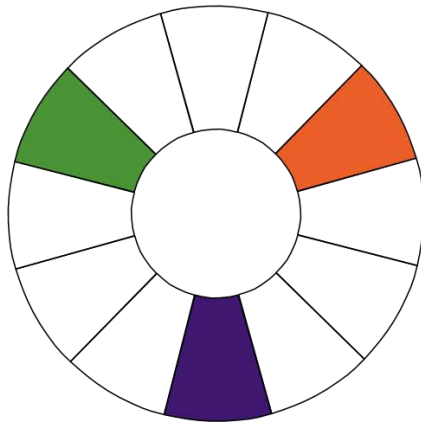
Analogie
Camaïeu

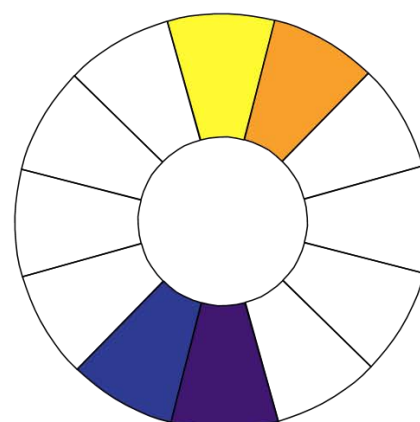
Complémentaire
Accord harmonieux à 2 tons

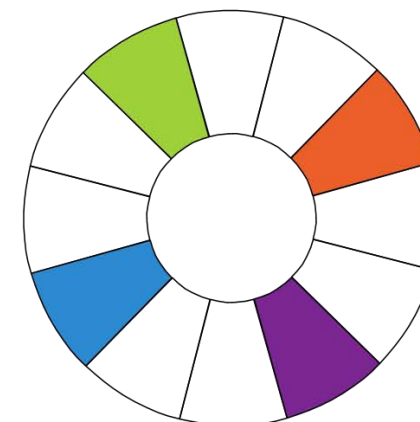
Complémentaire
divisée

Triade
Accord harmonieux à 3 tons

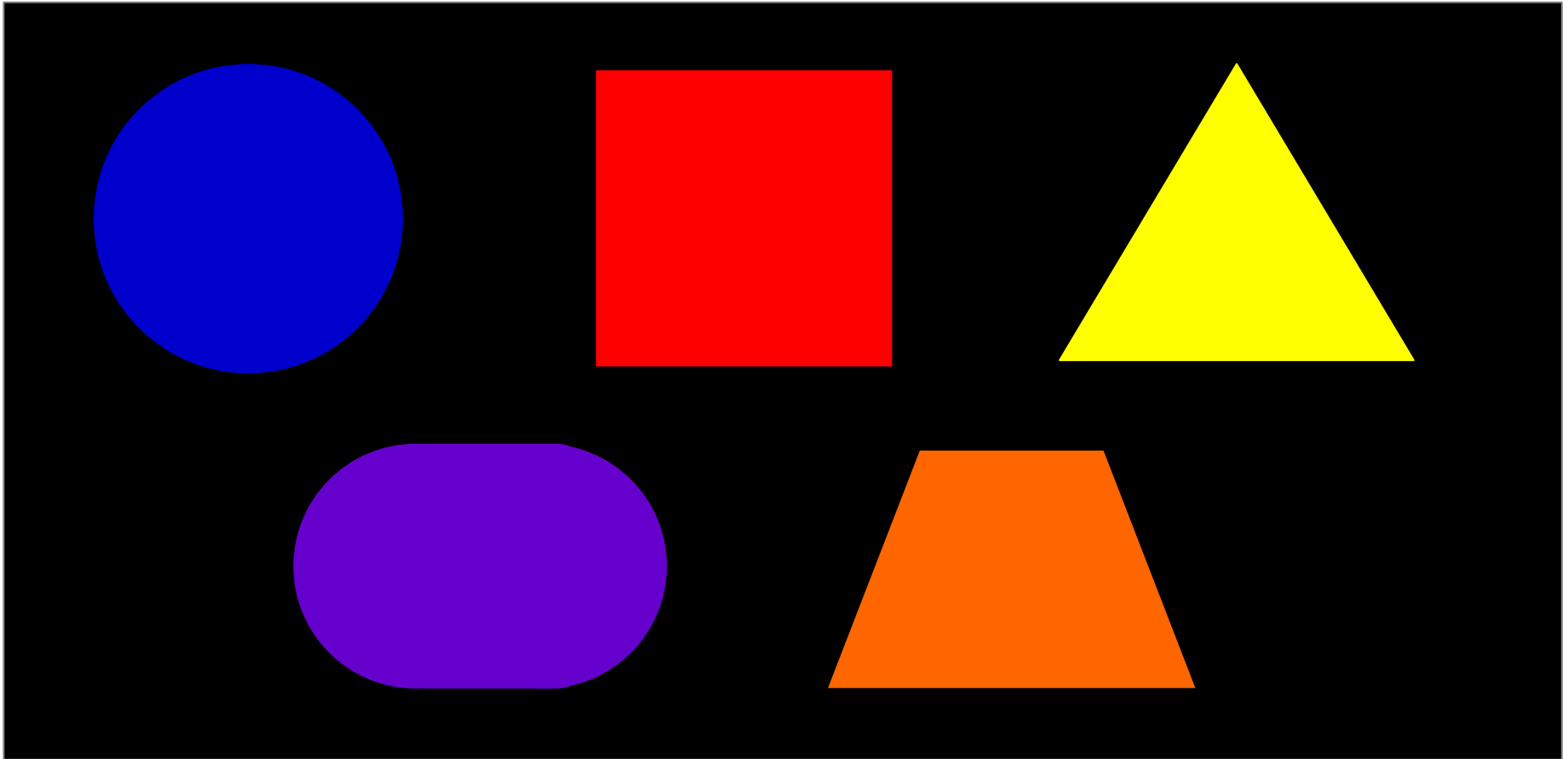

Double
complémentaire

Tétrade
Accord harmonieux à 4 tons

Annexe – Couleurs et formes

Les formes ont aussi des valeurs d'expression « sensible et morale ». Les valeurs d'expression des couleurs et des formes peuvent s'équilibrer et se soutenir l'une et l'autre.

Carré = symbole de **matière**, de pesanteur et de frontières fixes (idem rectangle, croix...)

Triangle = **pensée**, caractère désincarné = jaune clair

Cercle = esprit en perpétuelle activité

...