Le langage des couleurs

Couleur: théorie et pratique, 510-151-MV, Francis O’Shaughnessy

Il y a toujours **une motivation qui fait qu'on se lance en peinture**:
si on cherche profondément en soi:
c'est la **transformation**, la **sculpture de soi**.

Certains vont **trouver cette transformation** à travers la **philosophie**, d'autres la trouveront à travers le **sport** ou une autre discipline (science, littérature, écologie, etc.).

J'aime penser que cette **transformation est toujours accompagnée d'une couleur**, d'un **rêve d'artiste**.

En premier lieu, on **rêve de ce rêve d'artiste**; ensuite, on **essaie de le traduire** en mot et **on le chante**.

En peinture, on **essaie de le concrétiser** en appliquant **des couleurs signifiantes (qui font vibrer) sur un support**.

Dans **chaque couleur**, il y a une **pensée** (une qualité de sens), une **culture** et des **valeurs**.

On l'a vue avec les artistes de la préhistoire de l'Égypte et de l'Antiquité, **le rouge avait des symboliques** et des significations **différentes selon les civilisations**, les cultures.

Chaque couleur a sa raison d'être; c'est pourquoi dans un tableau, on est confronté aux chocs des cultures.

Dans la construction de ses œuvres, **l'artiste lui-même** est **confronté à son identité**, ses **idées**, ses **visions** intérieures, ses **connaissances** et son **habileté** technique.

Léonard de Vinci

La couleur vient **cacher la surface des choses; dissimuler la réalité.** Son étymologie, le latin *color*, se rattache au groupe de *celare* : « cacher, celer ».

Il est **important en tant qu'individu** d'avoir certaines notions par rapport **aux choix de ses couleurs**, de la **palette** qui va composer ses tableaux.

La **lecture des couleurs sera différente** selon les pays.

Ex. le **blanc** signifie **pureté** en occident; en **Chine** elle signifie la **mort** ou le deuil.

Chez **les autochtones**, il y a différents noms pour nommer la **queue d'une loutre**, selon le **territoire** qu'elle a été chassé.

Pour la **couleur**, c'est un peu la même chose. Elle décrit un **territoire bien précis « dans » l'humain**. Chaque territoire est « un **je ne sais quoi » à caractériser.** Le rôle du peintre est de trouver la teinte de cette couleur afin de lui donner une signification, une symbolique, une raison d'existence.

Klimt

Pour y arriver, il faut se **questionner d'abord sur une couleur**. Ensuite une **deuxième** et une **troisième**. La **palette d'un artiste se solidifie** selon les couleurs qu'il a choisies et le **rôle qu'il y donne.**

Il faut **creuser en soi**, **se questionner, visiter des territoires qu'on ne se connaît pas** pour entendre de nouveaux **sons**, décrire de nouvelles **ambiances**, cerner des mots sur les **atmosphères** qui nous perturbe. Travailler la couleur est un langage basé sur la réflexion et l'action.

Thierry Arcand Bossé

C'est le **travail d'une vie,** parce qu'il s'agit d'un **rapprochement vers soi**.

Votre palette de couleurs va évoluer avec le temps, car ce qu'il reste en fin de compte c'est la transformation de soi.

Chaque **connaissance ou savoir** que vous allez acquérir en peinture est une **fête.**

Exercice: Quelle est ta couleur préférées? 10 min.

Prendre une feuille de papier (8 ½ x 11) et retranscrire les questions suivantes:

1. Quelle est ta couleur préférée ? Pourquoi ? Identifiez les raisons qui vous poussent à choisir cette couleur plutôt qu'une autre. Ex. Rouge rosé, parce que…

2. Quelle est votre 2e couleur préférée?

3. Quelle est votre 3e couleur préférée?

4. Quelle couleur détestez-vous? Pourquoi?

Difficulté à trouver sa couleur préférée…

Chaque étudiant détermine ses propres raisons pour identifier sa couleur préférée.

Si l'étudiant ne sait pas quelle est sa couleur préférée:
Fermer les yeux. Répondez à ces questions, cela peut vous aider.

-Quelle période de l'histoire de l'art suis-je le plus attiré?

-Quel type de tableau me fait vibrer?

-Si vous aviez un voyage à faire pour découvrir un pays, où iriez-vous?

-Quels sont les souvenirs qui te viennent à l'esprit? Y a-t-il une couleur associée à ce souvenir (heureux, tragique)?

-Quand tu magasines, es-tu attiré par les couleurs pour acheter? Si oui, quelles couleurs?

Votre couleur fétiche exprime par la symbolique de cette couleur ce dont vous rêvez le plus.

La couleur qui vous attire exprime par la symbolique de cette couleur ce qui déclenche du désir chez vous.

La couleur que vous aimez la plus exprime par la symbolique de cette couleur ce que vous appréciez le plus en ce moment et vous en redemandez !

La couleur que vous n'aimez pas exprime par la symbolique de cette couleur ce qui vous dérange, vous met mal à l'aise et vous préférez dire stop !

La couleur que vous portez exprime par la symbolique de cette couleur ce que vous apprenez à vivre ou que vous aimeriez atteindre en ce moment.

Lorsque vous avez identifié votre couleur préférée, déterminez quelle sont les associations, effets et symboliques que vous y rattachez. Soyez précis et sincère dans vos réponses.

La couleur **crée des émotions et des sensations.** Chaque couleur fait partie d'un **grand système de symboles**. Elle permet des associations **affectives ou objectives**.

Elle crée chez l'humain des **effets psychologiques, physiologiques et physiques.**

Association affective:
Association objective:
Effet psychologique:
Effet physiologique:
Effet physique:
Symbolisme profane:
Symbolisme religieux:

Devoir à la maison:

Chaque couleur a sa définition et ses généralités.

À la maison, faites une analyse comparative avec les significations que vous avez inscrites à propos de votre couleur et reportez vous aux définitions généralisées qui se trouvent dans les pages suivantes.

Ces définitions sont à titres indicatifs. Les significations, symboles que vous avez écrits se réfèrent à des expériences qui sont les vôtres.

Le lexique de couleur vous donne d’autres informations sur des recherches sur la couleur.

L’opposition noir/blanc ; obscurité/clarté, lumière

Le noir était nommé en latin à l’aide de deux termes : **niger** (« noir brillant », puis noir en général) et **ater** (« noir mat »).

Le noir est l’absence de la couleur.

Pierre Soulage

Association affective: mystère, chaos, obscurité, néant

Association objective: nuit, ténèbres, profond, charbon, démon, cendre, l'ombre

Effet psychologique: tristesse, deuil

Effet physiologique: repos, silence, tristesse, deuil

Effet physique: obscur, ténébreux

Symbolisme profane: mort, deuil, chaos

Symbolisme religieux: mal, enfer

blanc

Le blanc était nommé en latin par albus (« blanc mat ») et candidus («blanc éclatant »).

Le lexique du blanc et du noir latins met en évidence l'importance accordée aux notions de brillance et de matité, et se différencie en cela du lexique de notre société contemporaine qui s'attache davantage à traduire les différences de tonalités.

Kasimir Malévitch

Association affective: mariage, clarté, communion

Association objective: fleurs, lumière

Effet psychologique: sobre, clair, silencieux

Effet physiologique: néant

Effet physique: lumineux

Caractère: propreté, sobriété

Symbolisme profane: innocence, vertu, propreté

Symbolisme religieux: vertu, chasteté, innocence, vertu

Rouge

Le latin disposait de nombreux termes pour traduire le champ du rouge, ce qui témoigne de la place privilégiée occupée par cette couleur dans la culture grecque et romaine : ruber, rufus, purpureus, etc.

Exprime un besoin d'être rassuré pour exister.

Le rouge est la couleur du feu et du sang, c'est une couleur vivifiante et excitante.

Nicolas de Staël

Association affective: amour, agressivité, violence, passion

Association objective: feu, flamme, sang

Effet psychologique: vivifiant, excitant, dynamique, violent, agressif

Effet physiologique: pénétrant, stimulant, chaud, aphrodisiaque

Effet physique: très visible, évident

Caractère: vitalité, action

Symbolisme profane: amour

Symbolisme religieux: charité, amour

Orange

Le terme orange désigne la couleur qui est issue du nom du fruit qui s'est diffusé dans toute l'Europe à partir du sud de l'Italie. L'ancien français pome (d')orenge serait un calque de l'ancien italien.

Exprime le besoin d'émotion pour éprouver du plaisir.

C'est la couleur la plus dynamique, elle associe la gaieté du jaune et l'action du rouge.

Virgis

Association affective: Chaleur, incandescence, jeune, lumineux

Association objective: feu, orange, coucher du soleil, moine bouddhiste

Effet psychologique: dynamique, brillant, excitant

Effet physiologique: stimulant, émotif, irritant

Effet physique: très visible

Caractère: peut calmer ou irriter

Symbolisme profane: -

Symbolisme religieux: -

Jaune

Du latin galbinus, dérivé de galbus, « vert pâle, jaune vert », qui serait à rattacher à un radical indo-européen gal-, nous vient le terme jaune (1100), « couleur de l’or », puis (1165), dans un sens plus négatif, en parlant du teint marqué par la fatigue.

Le jaune est la couleur du soleil et de l’or. C’est la couleur la plus claire, la plus gaie, rayonnante, jeune et très éclatante.

Mark Rothko

Association affective: gaieté

Association objective: lumière, soleil, or

Effet psychologique: spirituel, sagesse, dynamique, joyeux

Effet physiologique: stimulant pour l'œil, peut calmer

Effet physique: très visible

Symbolisme profane: folie

Symbolisme religieux: puissance, science

vert

Apparu vers 1100, le terme vert, du latin viridis, « vert », mais aussi « frais, vigoureux, jeune », a été, dès sa création, étroitement liée à la notion de végétal, d'herbe, de croissance.

Le vert est une couleur qui permet un nombre presque infini de variantes. S'il est plus jaune que bleu, il est vivifiant. S'il est plus bleu que jaune, il peut devenir triste, mais juxtaposé au bleu il garde toutes ses vertus.

Pierre Bonnard

Association affective: croissance, développement, espérance, régénération

Association objective: nature, verdure, fraîcheur

Effet psychologique: calme, vivifiant, pacifique, équilibrant

Effet physiologique: hypnotique, reposant

Effet physique: très visible

Caractère: patience

Symbolisme profane: espérance

Symbolisme religieux: vérité, foi, régénération

bleu

Quant au bleu, il était si peu présent dans les textes anciens que certains philologues se sont interrogés sur l'absence de perception de cette couleur par les Grecs et les Romains ! De plus, lorsqu'elles sont citées, les nuances du bleu sont désignées par des termes particulièrement imprécis, instables, variant du bleu au vert, en passant par la gamme des gris, entre pâle et foncé : caerulus, glaucus, etc.

Pour les Romains, c'était la couleur guerrière des barbares, Celtes et Germains qui s'en recouvraient le corps pour effrayer leurs ennemis; et si, pour une femme, avoir les yeux bleus était un signe de mauvaise vie, c'était pour les hommes, une marque de barbarie ou de ridicule.

Un autre terme, azur, du latin médiéval azurium, est issu de l'arabe lazaward, « lapis lazuli », du persan lazward. En français - comme en italien et en espagnol - les deux mots les plus courants pour désigner la couleur bleue ne sont pas hérités du latin, mais du germanique et de l'arabe : bleu et azur.

Yves Klein

Le bleu est la couleur du ciel et de l'air. Il agrandit les formes et les éloigne. C'est une couleur profonde et mystique, calme et puissante.

Association affective: espace, nostalgie, l'infini, évasion, rêve, immortalité

Association objective: ciel, mer, voyage, transparence, peur

Effet psychologique: mystique, profond, calme, reposant, léger, clair

Effet physiologique: calme, apaisant

Effet physique: reposant pour l'œil

Caractère: calme, repos

Symbolisme profane: science, sagesse

Symbolisme religieux: intelligence, sagesse, immortalité

Poupre

Le pourpre est une couleur d’un rouge foncé nuancé de bleu. Ce rouge violet est fort et spirituel.

La **couleur pourpre** est un rouge violacé profond. En colorimétrie, les **pourpres** sont les **couleurs**, mélanges de rouge et de bleu et complémentaires des verts, qui ne peuvent être reconstituées par le mélange d'une lumière blanche et d'une seule lumière monochromatique.

Inge Boesken Kanold

Association affective: autorité, mystère, majesté, noblesse

Association objective: fleurs, fortune, puissance

Effet psychologique: calmant, recueillement

Effet physiologique: calmant

Effet physique: adaptation difficile

Caractère: respect, satisfaction

Symbolisme profane: dignité

Symbolisme religieux: dignité

violet

Le français violet (1228) est dérivé de l’ancien français viole désignant la violette, fleur de cette couleur, et issu du latin viola, nom de différentes plantes dont la violette (viola purpurea).

C’est la couleur sécrète par excellente. Couleur noble et hautaine elle évoque la solitude et le froid.

Edward Welter

Association affective: deuil, dignité, noblesse, vieillesse

Association objective: fleurs, évêque, artiste

Effet psychologique: solitude, froid

Effet physiologique: calmant

Effet physique: peu visible

Caractère: tristesse, mélancolie

Symbolisme profane: pénitence

Symbolisme religieux: espérance, pénitence

brun

Le terme français brun (1080), du latin médiéval brunus, du germanique braun. Les mots de couleur : des passages entre langues et cultures ont été introduits dans la Romania probablement par les mercenaires germains pour qualifier la robe des chevaux avec le sens de « polie, luisant », puis pour désigner une couleur entre roux et noir, en parlant notamment du teint.

Le brun s’associe à la terre, à la nature, à la vie.

Charles Le Brun

Association affective: nature, vie

Association objective: champ, labour, terre

Effet psychologique: terreux

Effet physiologique: solide, fort

Effet physique: visible

Caractère: vitalité

Symbolisme profane: -

Symbolisme religieux: -

gris

De l’ancien bas francique grîs : « gris », que l’on peut restituer d’après le moyen haut allemand gris, le néerlandais grijs, l’allemand greis, « très âgé, sénile ». Gris a certainement été introduit en Gaule par les mercenaires germains comme adjectif qualifiant la robe des chevaux ; il a ensuite été utilisé en français pour parler de la barbe.

Le gris s’associe à toutes les couleurs.

Anaëlle Alcoulombre

Association affective: monotonie, indifférence

Association objective: tristesse, repos

Effet psychologique: solennel, monotone, reposant

Effet physiologique: terne, ennuyant

Effet physique: obscur

Caractère: solennel

Symbolisme profane: -

Symbolisme religieux: -

Plus d’infos

Livres:

-William Breton. (2017). La couleur énergie - Le langage des couleurs de la vie - Matière et lumière.

-William Breton. (2016). Les couleurs le disent... - La couleur a son langage, par ses cartes, elle élève vers la lumière.

-Elisabeth Brémond (2011). L'Intelligence de la couleur.

Études:

Annie Mollard-Desfour. Les mots de couleur : des passages entre langues et cultures: https://gerflint.fr/Base/Italie4/mollarddesfour.pdf

Couleurs et cultures

HALLER Eva (2009) “Psychologie de la couleur, effets et symboles. Ed.Pyramid.

HE Guimei (2009) “English and Chinese Cultural Connotation of Color Words in Comparison”. Asian Social Science (China).

HHUANG Quiang (2011) “A study on the metaphor od “red” in Chinese culture”. American International Journal of Contemporary Research (USA).

LEE Tien Rein (2012) “ Heaven, Earth and Humans : colour harmony in Chinese culture”. Chinese Culture University Taipei (Taiwan).

MOMMONEN Kirsi (2008) “Narratives on chinese colour culture in business context : the Yin Yang Wu Xing of Chinese values”. Helsinki School of Economics.

MOREL Guillaume “ La signification des couleurs en Chine” ABChine.fr

MOLLARD-DESFOUR Anne (2008) “Les mots de couleur : des passages entre langues et cultures”. CNRS/Université de Paris 13 Villetaneuse.

Thompson G.

XING Janet Zhiqun (2008) “Seamntics and Pragmatics of Color terms in Chinese”. Western Washington University.