

1 Composition et layout

1.1 - Introduction

Nous pouvons regarder autour de nous et apercevoir sans mal la dynamique permanente qui s'y joue. Que ce soit à l'extérieur de nos murs ou à l'intérieur de ceux-ci, que ce soit de manière naturelle ou artificielle, elle peut être apaisante ou au contraire agressive. En ayant choisi la photographie, vous avez entre les mains le pouvoir de modifier, contrôler voire même créer de nouveaux univers. Il en est de même pour tous les professionnels des arts visuels qu'ils soient graphistes, illustrateurs, architectes ou sculpteurs ...

Les règles visuelles qui régissent cette dynamique sont identiques pour eux tous. Elles se basent sur des réalités physiques, sur notre culture ou notre éducation individuelle. Elles ne sont pas statiques. Elles changent et évoluent. Vous êtes libres d'en faire ce que vous voulez pour autant que vous en assumiez la portée.

Tout au long de l'exercice de votre profession, vous serez amenés à répondre à des demandes diverses ou à laisser libre cours à vos envies. Le but de ce cours est de vous faire prendre conscience de la dynamique multiple qui se présentera à vous lors de l'élaboration d'un travail. Je ne saurais vous recommander de sans cesse vous remettre en question, changer votre point de vue, partager les avis de ceux qui vous entourent.

1.1.1 - Le visuel au sein du layout

Dans la publicité, dans un journal, dans un livre ou dans un tableau, le visuel joue un rôle d'une importance très variable. Tantôt il sera là pour illustrer un message, tantôt pour attirer l'attention ou encore pour porter un texte,...

Le visuel sera respectivement:

- Élément principal
- Élément secondaire
- Élément accessoire

En fonction de son rôle, sa dynamique interne ne sera pas la même. On ne construira pas de la même manière un visuel destiné à la couverture d'un ouvrage que celui destiné à illustrer son contenu.

1.1.2 - La multiplicité de la dynamique

Il n'existe pas de recette toute faite pour exprimer un message ou une idée. La dynamique des objets est telle qu'elle met en interaction permanente une série de phénomènes dont la résultante sera interprétée de manière identique ou différente par les individus.

Ces phénomènes sont générés par la disposition des éléments, leur taille, leur forme, leur quantité, leur orientation ou leur couleur et la relation qu'ils jouent entre eux ou par rapport à leur environnement.

2 La couleur

2.1 - La lumière

Sans lumière, il n'y a pas de couleurs. La seule et unique raison pour laquelle nous percevons visuellement les objets dans notre environnement est du aux ondes électromagnétiques lorsqu'elles rencontrent ceux-ci. Un petit nombre de ces radiations est perceptible par l'oeil humain. Elles constituent la lumière et ont une longueur d'onde comprise entre 400 nanomètres (> ultraviolets) et 700 nm (< infrarouges). Selon le type de lumière, la composition des couleurs peut varier énormément.

révèle de manière plus présente, le rouge, le vert et le bleu. Elle constitue les trois couleurs de base de la lumière et permettent à elles seules de recréer les autres couleurs du spectre. Par opposition, il existe les couleurs physiques (encres) dont les couleurs de base sont le cyan, le magenta et le jaune. Nous distinguons donc deux principaux type de couleurs, l'un fortement lié à la photographie, l'autre au prépresse:

- > Couleurs de lumière (synthèse additive)
- > Couleurs physiques (synthèse soustractive)

2.1.1 - Synthèse additive et soustractive

Le spectre obtenu lors de la séparation de la lumière blanche (prisme, CD, arc-en-ciel,...)

2.2 - Synthèse additive, soustractive et liens entre les deux

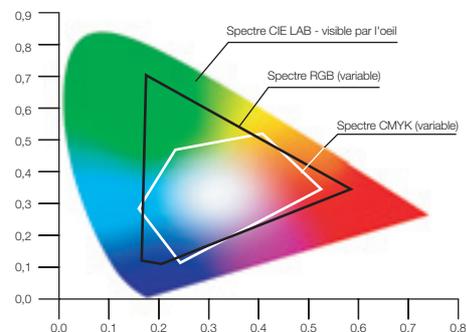
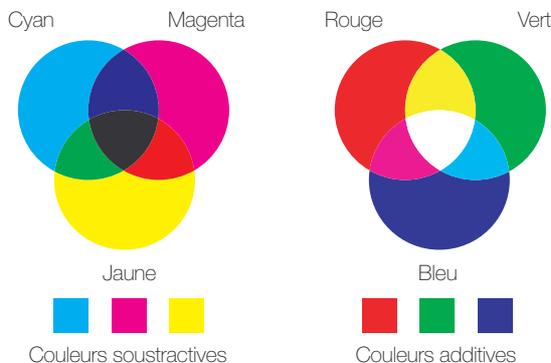
On parle de synthèse additive car en partant de l'absence de lumière (noir absolu) on ajoute les couleurs primaires de cette synthèse pour obtenir d'autres couleurs. 100% des trois couleurs des base donnent le blanc.

On parle de synthèse soustractive car la lumière blanche au contact d'un pigment de couleur va être absorbée totalement ou rejetée en tout ou en partie. Physiquement, nous pourrions dire qu'un pull apparaissant rouge à nos yeux détient en fait toutes les couleurs SAUF le rouge.

Info Le spectre de couleurs additives simulé par un écran est bien plus vaste que le spectre des couleurs soustractives disponibles en offset. C'est la raison pour laquelle une photo imprimée en offset est plus terne qu'une diapositive.

Afin d'éviter les mauvaises surprises, il est préférable de modifier dès le départ un visuel en CMYK si sa destination première est l'imprimerie.

Le même fichier reconverti en RVB (Rouge-Vert-Bleu) sera plus proche du résultat CMYK vu que la plupart des teintes CMYK se retrouvent approximativement dans le spectre RVB.

Info Les couleurs utilisant des pigments c'est-à-dire celles utilisées en offset, en peintures,... sont constituées de nombreuses impuretés. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique, du magenta, du cyan et du jaune ne donnent pas du noir mais une teinte brunâtre. Pour remédier à cet inconvénient, l'impression offset utilise une quatrième couleur: le noir (appelé Black Key en anglais -> cf. CMYK ou CMJN en français).

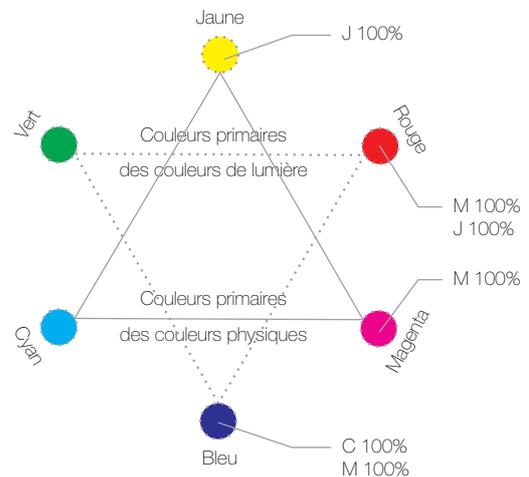
2 La couleur (suite)

2.2.1 - Les couleurs primaires (cercle chromatique technique)

En observant la juxtaposition des trois couleurs de base de chaque système, nous retrouvons de part et d'autre approximativement les mêmes couleurs, à savoir: le jaune, le rouge, le magenta, le bleu, le cyan et le vert.

Une couleur primaire est une couleur que l'on ne peut obtenir par mélange.

Info La valeurs des couleurs primaires utilisées dans le système soustractif est exprimé en %, tandis qu'en RGB, elle est plus généralement exprimée par une valeur allant de 1 à 255.

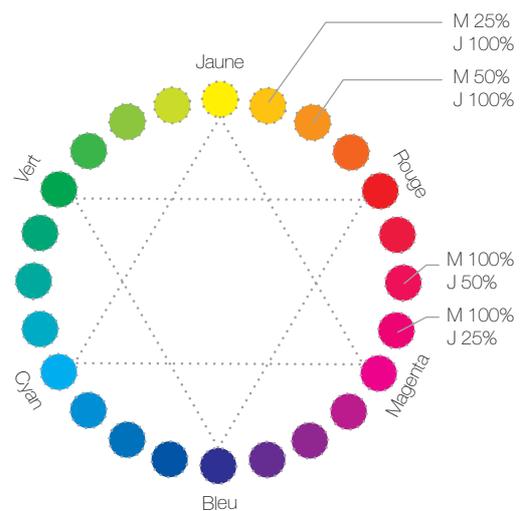

2.2.2 - Les couleurs secondaires ou binaires

En mélangeant deux couleurs primaires, nous obtenons les couleurs secondaires. Ce sont des couleurs totalement saturées.

Dans l'exemple ci contre, 6 couleurs secondaires apparaissent ainsi entre les couleurs primaires mais il suffit de rajouter de nouvelles nuances intermédiaires pour obtenir un disque colorimétrique continu.

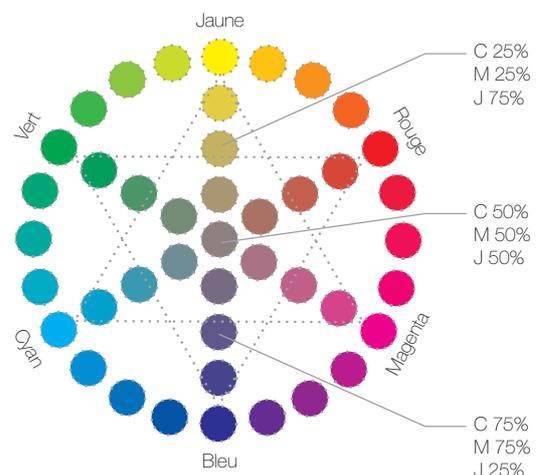
Info Les couleurs primaires de la synthèse additives sont les couleurs secondaires de la synthèse soustractive. Elles sont complémentaires et leur mélange donne du noir.

2.2.3 - Les couleurs tertiaires

Les couleurs tertiaires sont obtenues quant à elles par le mélange des trois couleurs primaires ou d'une couleur secondaire et sa complémentaire. On obtient ainsi des couleurs non saturées par opposition au couleurs primaires et secondaires qui sont des couleurs saturées et contenant une dose de gris.

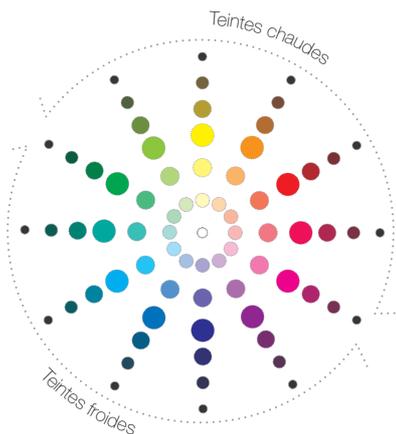
Info Pour obtenir en offset (imprimerie) un gris neutre, il faut augmenter la part de cyan car l'encre cyan contient déjà des particules de jaune et de magenta donnant une teinte brunâtre à parts égales des trois teintes.

2 La couleur (suite)

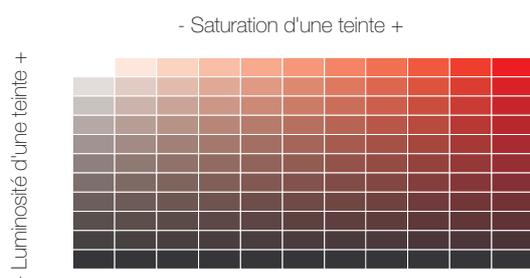
2.2.4 - Teintes chaudes/froides, saturation et luminosité.

Les *teintes* sont les couleurs définies de manière spécifique par leur longueur d'onde au sein du spectre de la lumière.

La *saturation* des couleurs est sa pureté ou sa contenance de gris.

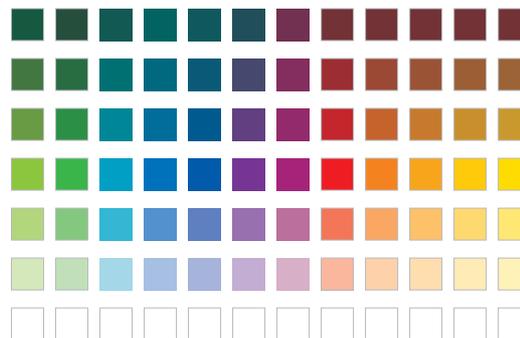
La *luminosité* indique la variation d'intensité lumineuse de la couleur. Ex.: le jaune est plus lumineux que le bleu. Le vert et le magenta ont une luminosité semblable. Une même teinte peut voir varier sa luminosité en se rapprochant soit du noir, soit du blanc.

2.2.5 - Le blanc et le noir - couleurs achromatiques

En jouant sur la luminosité et la saturation des couleurs, nous obtenons ainsi toute une gamme de teintes comprise entre le noir et le blanc. Ces deux couleurs dites achromatiques sont donc très importantes.

Pour éclaircir une teinte, nous diminuerons de manière proportionnelle les couleurs primaires qui la composent et inversement pour assombrir une teinte, nous les augmenterons.

Les teintes ont une luminosité différente à la base

2.2.6 - couleurs complémentaires

Par définition, deux couleurs sont complémentaires en synthèse soustractive si la somme des valeurs des couleurs primaires qui les composent donnent une couleur achromatique (noir ou gris).

Couleurs complémentaires de base	
Rouge / Cyan	$(M=100 + J=100) + (C=100)$
Vert / magenta	$(C=100 + J=100) + (M=100)$
Bleu / jaune	$(M=100, C=100) + (J=100)$

Par extension, deux couleurs diamétralement opposées sur un cercle chromatique sont complémentaires en synthèse soustractive car la somme des valeurs des couleurs primaires qui les composent donnent également du noir ou du gris (couleur achromatique). Il en va de même pour toutes les autres couleurs existantes pouvant donner du noir ou du gris (c-à-d même valeur de Cyan, de magenta et de jaune).

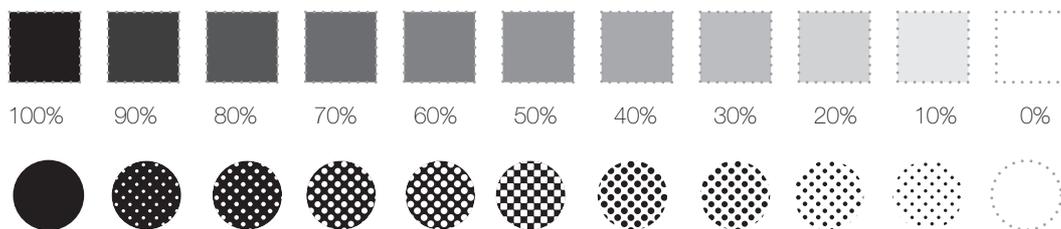
Couleurs complémentaires intermédiaires	
Orange / bleu Azur	$(M=50 + J=100) + (C=100 + M=50)$
Vert pomme clair / violet clair	$(C=25 + J=50) + (C=25 + M=50)$
Vert d'eau / rouge orange	$(C=100 + J=25) + (M=100 + J=75)$

2 La couleur (suite)

Info Pour découvrir visuellement la teinte complémentaire d'un couleurs existante, il suffit de l'isoler sur une feuille blanche, de la fixer pendant 20-30 secondes, puis de déplacer son regard vers une surface blanche vierge. L'oeil fabrique instantanément la complémentaire.

2.3.1 - Dégradé et trames

En offset, puisque l'on ajoute pas de couleur blanche pour éclaircir une teinte, nous allons créer des ouvertures pour laisser passer la couleur du papier et laisser notre oeil réaliser la synthèse. Cette règle s'applique aux 4 couleurs de la quadrichromie. En dessous de 50%: point noir sur fond blanc; au dessus de 50%: point blanc sur fond noir.

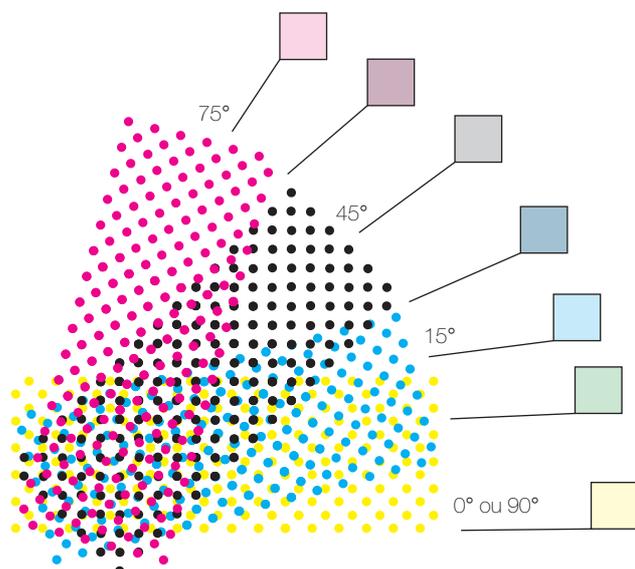
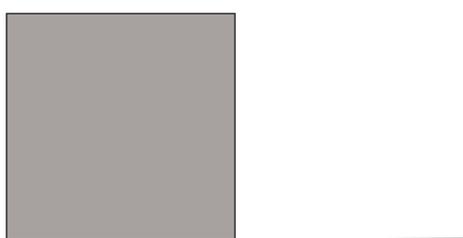

2.3.1 - inclinaison de la trame

Afin de bien comprendre le principe de l'impression offset. Nous observerons ci-dessous l'agrandissement d'un carré de teinte grisâtre obtenue par la superposition de 20% des 4 couleurs de la quadrichromie (Cyan, Magenta, jaune et noir). A moins d'utiliser un mélange de couleurs à 100%, les couleurs ne se mélangent pas à proprement parlé. Leur relative transparence adjointe à leur superposition et chevauchement crée l'ensemble des couleurs disponibles. L'oeil crée ensuite la synthèse entre les couleurs utilisées et la proportion de couleur du support de fond non imprimée si elle existe.

Chaque couleur utilise une inclinaison propre qui crée la rosace spécifique à l'impression offset. Les inclinaisons les plus couramment utilisées sont Magenta 75°, Noir 45°, Cyan 15° et jaune 0 ou 90°. Ce choix dépend de l'importance de la teinte (luminosité) et de la lisibilité propre au degré d'inclinaison.

CMJN à 20% de valeur chacune

2 La couleur (suite)

2.3 - Harmonie des couleurs

La couleur est une sensation produite sur nos sens. Deux personnes peuvent avoir des opinions différentes sur l'harmonie ou la non-harmonie des couleurs en fonction de nombreux éléments culturels et affectifs tels que : tempérament, expériences, sentiments, goûts, modes, pays, époques etc.

La connaissance des couleurs subjectives qui correspondent à sa personnalité est importante à tout artiste. Et, lorsque chacun aura pris conscience des couleurs qui lui conviennent, il pourra aborder l'étude des lois qui régissent les couleurs.

Des découvertes et l'élaboration des lois aussi bien en physique qu'en physiologie ont permis la formation de systèmes de représentation de la couleur toujours d'actualité. (Ex. cercle chromatique).

Par objectivité, nous entendons, une composition de couleurs, calculée et raisonnée, donc des considérations logiques et intellectuelles. L'effet d'harmonie se produit quand les couleurs s'équilibrent les unes les autres. C'est l'étude de la position des couleurs en accord aux autres, de leur qualité (luminosité) de leur quantité (surface). La réflexion combinée à l'intuition permet de développer les dispositions de chacun(e). Il n'y a pas de formules magiques. Par contre, nous avons, aujourd'hui à notre disposition les études faites par de grands chercheurs, artistes, théoriciens sur l'art de la couleur. (Goethe, Chevreul, Kandinsky, Matisse, Itten, Kueppers)

Mise en garde La théories d'Itten sur la couleur repose essentiellement sur une analyse pigmentaire. Aujourd'hui, les couleurs que nous utilisons sont régies par la lumière (ordinateur, appareil numérique,...) et par l'impression en quadrichromie. Les couleurs fondamentales conçues par Itten ne sont plus celles utilisées par nos logiciels. Nous veillerons donc à bien définir le cercle chromatique auquel nous faisons référence avant de nommer des teintes complémentaires, primaires, secondaires et tertiaires par exemples.

fig 1 - Cercle chromatique (J.Itten):
Couleurs Primaires: rouges, jaunes, bleu
Couleurs Secondaires: orange, violet, vert
Couleur tertiaires: jaune-orange, rouge-orange, bordeaux, mauve, bleu-vert, jaune-vert

fig 2 -Etoile des couleurs (J.Itten)

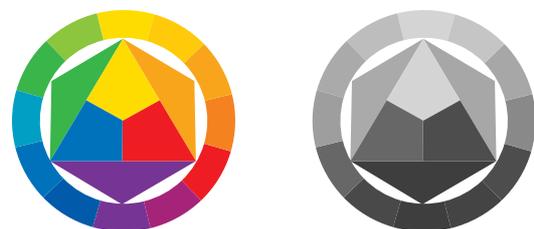

fig 3 - Cercle chromatique (J.Itten)

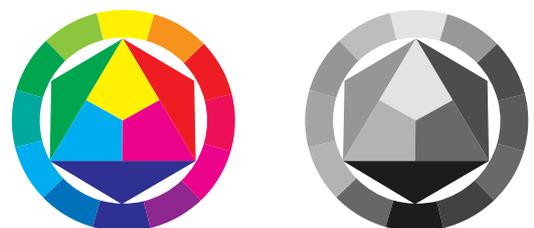
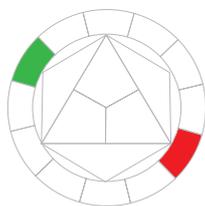

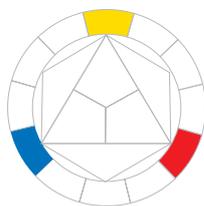
fig 4
Cercle chromatique (J.Itten) adapté aux couleurs primaires utilisées en imprimerie

2 La couleur (suite)

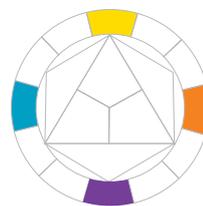
La raison pour laquelle nous préférons le cercle chromatique d'Itten pour l'étude de l'harmonie des couleurs peut s'expliquer sur la fig 4 où les couleurs de base et complémentaires d'Itten ont été remplacées par celles utilisées plus couramment de nos jours. Le cyan, le magenta et le jaune ne sont pas des couleurs harmonieuses en soi. De plus, en convertissant le cercle en niveau de gris, l'incohérence en matière de luminosité des couleurs est flagrante. Nous utiliserons donc le cercle d'Itten pour l'harmonie et le cercle technique pour retrouver une couleur bien spécifique.

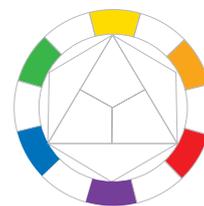
Accord à 2 couleurs

Accord à 3 couleurs

Accord à 4 couleurs

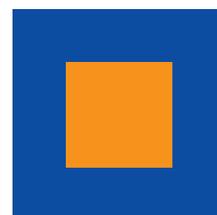
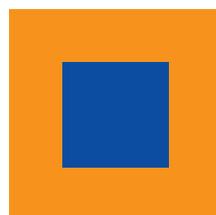
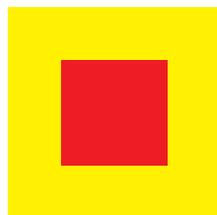
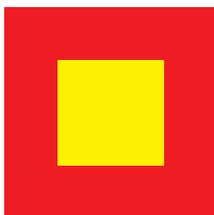

Accord à 6 couleurs

L'effet d'un bon visuel n'est pas dû seulement au bon mélange des couleurs mais à la combinaison des contrastes de couleurs. Les contrastes produisent une dynamique, une opposition des couleurs qui se conditionnent réciproquement, s'intensifient ou s'adoucissent.

La théorie des contrastes la plus connue est celle de Johannes Itten basée sur le cercle chromatique à douze couleurs : trois primaires, trois secondaires, six tertiaires.

2.4 - Les sept contrastes de couleur :

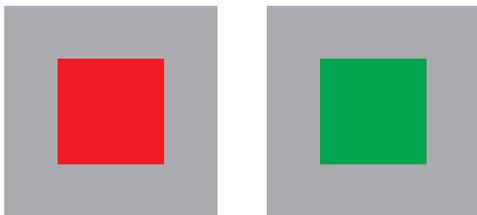
Contraste de la couleur en soi:

De même que le blanc et le noir marquent le plus fort contraste du clair-obscur, le jaune, le rouge et le bleu sont les expressions les plus fortes de la couleur en soi (accord équilatéral sur un cercle chromatique selon Itten). La force d'expression diminue au fur et à mesure que les couleurs employées s'éloignent des primaires. Ainsi, l'accord de l'orange, du vert et du violet est moins marqué. L'accord des tertiaires est le plus faible. Toute couleur pure peut former un contraste de cette espèce. (ex.: une primaire, une secondaire et une tertiaire du cercle d'Itten).

Contraste chaud/froid:

Ce contraste se définit par une différence subjective des couleurs, il s'agit de la vision optique des couleurs. L'origine de nos sensations chromatiques est emmagasinée dans la mémoire de chacun. Les distinctions de chaud et de froid sont toujours relatives et laissées à l'appréciation personnelle de l'artiste. Le rouge-orange est la couleur la plus chaude, le bleu-vert ou turquoise est la plus froide.

2 La couleur (suite)

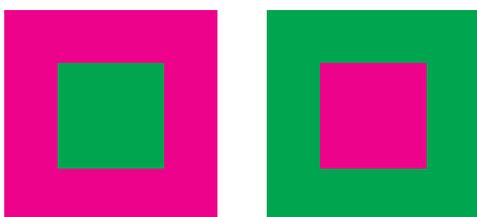

Le contraste simultané:

On peut définir le contraste simultané ainsi : débordement optique complémentaire d'une couleur sur la couleur opposée. Lorsque nous percevons une couleur, nous percevons simultanément la couleur correspondante et celle-ci répand ses rayons sur la couleur initiale (contraste successif). Notre œil exige, pour une couleur donnée, sa complémentaire et la produit si on ne la lui donne pas. Lorsque, par exemple, nous voyons un carré rouge, l'œil complète par du vert (jaune et bleu) et crée ainsi une compensation. La couleur complémentaire engendrée simultanément dans l'œil est une impression colorée et n'existe pas réellement (phénomène physiologique). L'effet simultané se produit entre un gris et une couleur pure, également entre deux couleurs pures qui ne sont pas totalement complémentaires. Chacune des deux couleurs cherche à repousser l'autre vers sa complémentaire. Ainsi, les couleurs s'influencent. Chaque couleur emprunte quelque chose à la couleur opposée qui lui correspond.

Couleur rompue et couleur rabattue:

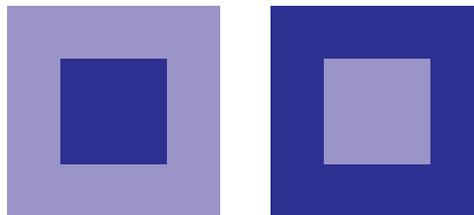
On parlera de couleur rompue quand elle est mélangée avec du blanc, du gris ou du noir et de couleur rabattue quand elle est mélangée avec sa complémentaire.

Le contraste des complémentaires:

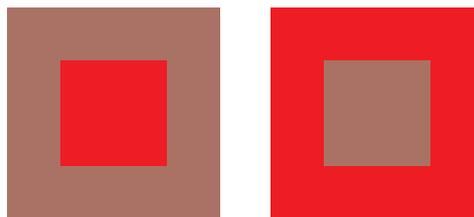
On désigne par le nom de complémentaires, deux couleurs pigmentaires dont le mélange donne un gris. Ces couleurs se trouvent diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Les couleurs complémentaires s'intensifient réciproquement pour parvenir à l'effet de couleur et de lumière à son maximum mais leur mélange les détruit et produit des gris colorés.

Dans ce cas-ci, nous avons utilisé des teintes complémentaires de notre cercle chromatique Offset afin de démontrer qu'il ne remet pas en cause la théorie de Itten (Papillotement car luminosité proche).

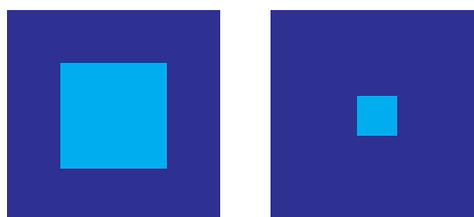
Le contraste Clair/obscur:

Le contraste clair-obscur, c'est le contraste du blanc et du noir totalement opposés. Entre ces extrêmes, s'étend une infinité de tons gris clairs et foncés. Par extension elle regroupe les couleurs de clarté et de teintes différentes.

Le contraste de qualité:

Par notion de qualité de la couleur, nous entendons le degré de pureté ou de saturation des couleurs. Par contraste de la qualité, nous désignons l'opposition entre les couleurs pures ou lumineuses et les couleurs ternies ou rabattues. Pour obtenir un contraste de qualité, on place une couleur pure à côté de couleurs ternies, c'est-à-dire rabattues avec sa complémentaire.

Le contraste de quantité:

Le contraste de quantité concerne les rapports de grandeur, de surface, de deux ou plusieurs couleurs, en un mot de proportion de couleurs. Il s'agit du contraste grand-petit, peu-beaucoup. La grandeur de la tache de couleur est importante pour l'effet global du visuel. Deux facteurs déterminent la force d'expression d'une couleur : sa luminosité (voir le contraste clair-obscur) et sa dimension ou quantité.

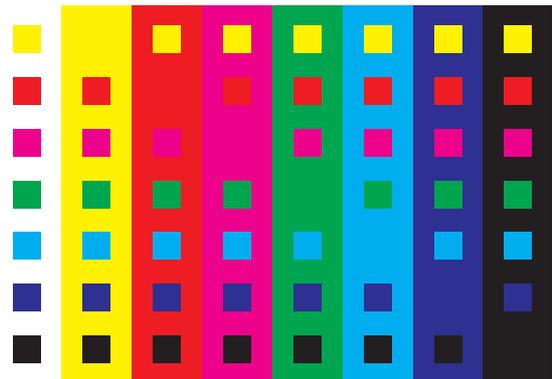
Les valeurs de lumière établies par Goethe sont : jaune;9 : orange;8 : rouge;6 : vert;6 : bleu;4 : violet;3

2 La couleur (suite)

2.5 - Effets de couleurs

La couleur n'est pas une valeur absolue. L'impression d'une couleur varie dès que le contexte change. En somme, les observations les plus importantes pourraient être les suivantes : sur un fond noir, la même couleur semble plus légère et plus vive que sur un fond blanc. Lorsque des couleurs complémentaires (le jaune et le bleu par exemple) se rencontrent, la couleur située dans le petit carré semble particulièrement lumineuse. L'effet des couleurs est d'autant plus affaibli si, sur la roue chromatique, les couleurs en question sont situées à proximité (comme le rouge et le magenta). On note un effet de papillotement lorsque le niveau de luminosité n'est pas très différent (entre le rouge et le vert par exemple). Dans certains cas, plusieurs observations entrent en jeu, dès lors,

chaque petit carré de couleur identique et situé dans une même ligne donne une impression différente.

2.5.1 - La luminosité des couleurs (Goethe)

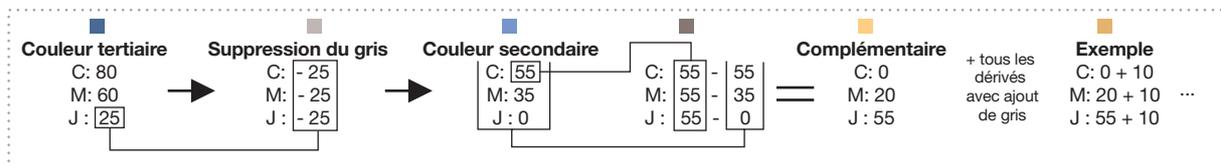
Couleur	Valeur
Jaune	9
Orange	8

Couleur	Valeur
Rouge	6
Vert	6

Couleur	Valeur
Bleu	4
Violet	3

2.5.2.a - Calcul de la complémentaire d'une couleur tertiaire (cercle chromatique technique ≠ Itten)

1) Trouver la couleur secondaire en retirant le plus de gris de la couleur tertiaire (même quantité de CMJ) de façon à garder maximum deux couleurs primaires dans la composition (=la plus petite des trois valeurs) - **2)** Repérer la plus haute valeur (si elle vaut 100, il n'y aura qu'une complémentaire - effectivement car on ne peut lui ajouter ou lui soustraire de gris) - **3)** Composer une nouvelle teinte dont les valeurs sont la différence entre la valeur trouvée en 2 et les valeurs de la couleur secondaire (on soustrait en réalité le minimum de valeur pour obtenir une couleur achromatique). - **4)** Les complémentaires sont toutes ces valeurs avec des doses de gris variables (même quantité de CMJ).

2.5.2.b - Calcul de la complémentaire d'une couleur secondaire (cercle chromatique technique ≠ Itten)

Pour trouver la complémentaire d'une couleur secondaire, appliquer la procédure à partir du point 2)

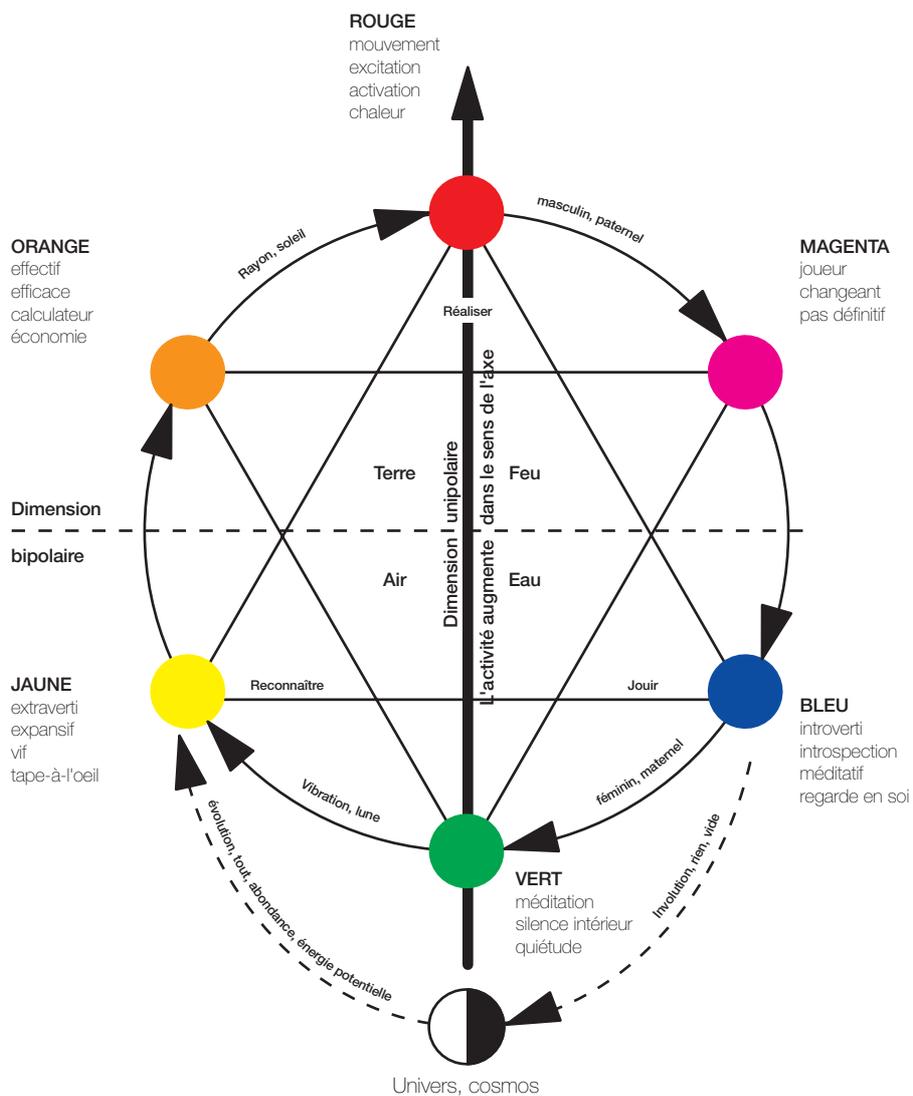
* valeurs identiques de Cyan, de Magenta et de Jaune. Et si on ajoute un pourcentage dans les deux teintes possibles, on obtient une autre teinte qui n'a plus rien à voir avec l'originale

2 La couleur (suite)

2.6 - La psychologie des couleurs

La psychologie des couleurs analyse notre manière de vivre la couleur, les liens avec les archétypes, les associations possibles ainsi que les effets, impressions et émotions produites. Les images "archétypes" viennent de l'inconscient dit collectif (notions introduites par le philosophe Jung). Il s'agit des expériences et

représentations qui sont apparemment propres à tout être humain (d'un certain milieu de culture) en dehors de toute réflexion consciente). voici, à titre d'exemple, les critères archétypaux qui correspondent aux six couleurs fondamentales (Page suivante. Citations du livre du Hollandais J. Frans Gerritsen).

La psychologie des couleurs selon Turttschi

2 La couleur (suite)

Rouge: la puissance flamboyante du feu, le signe de la guerre, du sang et de la violence, la force symbolique pour le moi.

Vert: la force élémentaire de la fécondité qui fait germer le bon grain semé, le signe de la paix et du bien-être, la couleur symbole du calme.

Bleu: la couleur de la puissance de l'infini, du ciel et de tout le firmament, des pensées et de la méditation, la couleur symbole de l'espace et de l'éternité.

Jaune: la puissance des lois du temps, du soleil, de la lune et des étoiles, le signe de la puis-

sance de Dieu, la couleur symbole de ce qui est lumineux, du temps et du caractère éphémère du temps.

Noir: la puissance oppressante des ténèbres, le signe de la mort et de ce qui est éphémère, le symbole du deuil.

Blanc: la lumière aveuglante de l'esprit triomphant de la mort, les cendres blanches après l'extinction du feu, le silence de la neige couvrant le bois noir l'hiver, le symbole de la pureté, de la virginité.

2.7 - Association et effets

Beaucoup d'associations peuvent naître des impressions de couleurs et laisser apparaître des représentations archétypales. Citons ici des exemples de Turtschi qui ajoute une distinction entre le caractère positif et négatif des six couleurs fondamentales.

Jaune:

Positif: couleur du commencement, de la nouveauté, couleur qui est présente avant le démarrage de l'activité; planification; loi; clarté; savoir; transparence; illumination; éclaircissement; percer; comprendre; reconnaître des plans; recherche créative; raisonnable; sobriété; sérénité; gentillesse; luminosité cordiale; sourire spontané.

Négatif: vanité; prétention; arrogance; insolence; superficialité des émotions.

Orange:

Positif: efficacité, efficience; principe économique; management; un mélange entre le jaune (planification/loi) et le rouge (action).

Négatif: brutalité; grossièreté; rustre; technocrate; insensibilité.

Rouge:

Positif: incarne les couleurs; vitalité; énergie; dynamisme et passion à outrance; activité; excitation; tension; jouissances sublimes; courte durée; création; volonté de réalisation; puissance; ne pas penser - faire; personnel; individuel; plus haut degré d'expression vitale;

Négatif: chaos; violence; oppression; former des armées.

Magenta:

Positif: conversion; recueillement; couleur religieuse; se réorienter; réfléchir; couleur de la pénitence et de la purification;; la combinaison du rouge (puissance/action) avec le bleu (garder/préserver) qui exprime la dignité; pôle opposé au jaune: la déviation du plan et des prescriptions qui exprime le jeu; ornementation; irrationnel; arabesques; superflu; mystérieux; mystique; pas clair.

Négatif: naïveté; perte du rapport avec la réalité.

Bleu:

Positif: couleur du résultat; couleur de la solu-

2 La couleur (suite)

tion (d'un problème); extension à l'infini; les espaces; rafraîchissement après la chaleur; nirvana; repos; relaxation; expérience commune; échange des émotions; refroidissement; renforcement; formation d'une structure; cristallisation; préservation; fidélité; tradition; transmission; lâcher prise; content; satisfait.

Négatif: rigidité; satiété; réactionnaire.

Vert:

Positif: couleur neutre sur l'axe; calme; impersonnel; holistique; régénérant; guérisseur; couleur de la fécondité; mettre au monde; sobre; gardant la vue de l'ensemble; non émotif

Négatif: indécision; impossibilité de définir; paresse.

2.8 - Associations de couleurs

Les associations de couleurs correspondent aux différents états de conscience qui résultent de stimulations chromatiques. Lorsque l'on voit la couleur rouge, on ne voit pas seulement la couleur, mais on l'associe avec des

expériences et des observations? Souvent ces associations sont également marquées par des archétypes. On relie par exemple: tomate / feu / sang / Coca-Cola / panneau de stop / rouge à lèvres / amour.

2.8.1 - Associations relatives à l'ambiance selon Küthe/Venn

	Ambiance	Sens
Rouge	Actif Excitant Provocant Autoritaire Joyeux	Très chaud Bruyant Plein Fort Doux Solide
Orange	Cordial Lumineux Vivant Rempli de joie Serein	Chaud Saturé Proche Faible lueur Sec Friable
Jaune	Lumineux Clair Libre Tourmenté	Très léger Lisse Acide

	Ambiance	Sens
Vert	Apaisant Paisible Bourgeonnant Rafraîchissant Passif	Juteux Humide Acide Vénéneux Jeune Rempli
Bleu	Sûr Paisible Loin Spacieux	Froid Humide Lisse Paisible Fort Grand
Violet	Digne Sombre Ambigu Malheureux	Note en mode mineur Avarié-sucré Parfum enivrant

2.8.2 - Exemples de contrastes touchant aux associations d'atmosphère et de sens

apaisement - stimulation
masculin - féminin
simplicité - luxe
confort - technicité
fonctionnalité - romantisme

rigidité - dynamisme
ascétisme - extravagance
sobriété - jeu
froideur - chaleur
sérénité - sérieux

2 La couleur (suite)

Par l'effet des contrastes, il est possible de différencier ou bien renforcer les associations? Toutefois les facultés mentales et la capacité de vivre des expériences sont également concernées par les associations. Les événements ont toujours un rapport avec les expériences positives ou négatives. Dans ce

sens, les combinaisons chromatiques peuvent faire surgir des espoirs ou des craintes. par faculté mentale (un travail mental), on entend que certaines associations sont provoquées par des combinaisons chromatiques ce qui peut conduire à de nouvelles interprétations thématiques plus profondes

2.9 - La symbolique des couleurs

Les 3 couleurs primaires :

Bleu : pensée, calme, protection, communication, couleur froide

Jaune: gaieté, lumière, jeunesse

Rouge: force, danger, passion, couleur chaude

Les 3 couleurs secondaires :

Orange: énergie, générosité, échange, accueillante

Vert: repos, détente, bien-être

Violet : rêve, mystère, utopie

2.10 - Le sens des couleurs (Gérard Caron - 2002) en 4 grandes familles

1-"Le sens de mode", qui ne dure que le temps d'une saison ou deux (à utiliser par exemple pour les packagings de confiserie d'enfant, produits jetables pour adolescents). Ainsi le vert peut être décrété couleur à la mode pour le prochain hiver...et il ne conservera cette valeur que le temps d'une mode.

2- "Le sens sociétal", celui des couleurs de mode qui ont tenu et continuent de représenter certaines valeurs de la société pendant une génération ou plus (recommandées pour les marques de produits courants): ici par exemple, le vert représente la couleur de l'écologie. Ici le sens peut tenir le temps d'une ou plusieurs générations avant, éventuellement' de devenir une couleur culturelle.

3-"Le sens culturel", lié au pays, aux religions, à certaines traditions (marques de prestige ou traditionnelles). Le vert dans cette catégorie représente la couleur symbolique de l'islam. Ce sens dure le temps des civilisations.

4-"le sens archétypal", que l'homme a appris au fil de son histoire, au contact de la nature (marques à vocation universelle). Le vert prend dans cette catégorie son sens le plus ancien et le plus partagé par l'ensemble des civilisations : celui de la re-naissance, du renouveau, de la jeunesse. Je parle ici d'une éducation transmise pendant des dizaines de milliers d'années qui a pris place dans notre mémoire reptilienne.

Un exemple illustrera ce propos : sait-on que chaque jour au moment où la lune apparaît, la température de notre corps s'élève imperceptiblement ? Il s'agit d'une trace relevée par les scientifiques américains, de notre peur de la nuit, moment de tous les dangers...

Cette découverte donne à réfléchir sur le sens de notre métier. Peut-on imaginer la puissance qu'aurait une publicité basée sur cette mémoire ?

Or, notre apprentissage des couleurs est de ce registre là !

2 La couleur (suite)

2.11 - Symbolique des couleurs et culture

Pays	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Blanc
USA	Danger	Masculinité	Sécurité	Lâcheté	Pureté
France	Anarchisme Communisme	Liberté Paix Royauté	Criminalité	Temporalité	Monarchie Neutralité
Egypte	Mort Méchanteté Désert	Vertu Vérité Fidélité Immortalité	Fertilité Force Islam	Joie Prospérité	Joie Fête
Inde	Vie Créativité		Prospérité Fertilité	Succès	Mort Pureté
Japon	Colère Danger	Méchanteté Bassesse	Futur Jeunesse Energie	Grâce Noblesse	Mort
Chine	Joie Mariage	Paradis Légèreté	Dynastie Ming Paradis Légèreté	Naissance Santé Force	Mort Pureté

Source : CRIM formation - Ecole polytechnique de Montréal

2.12 - Catégorisation des couleurs

La représentation des couleurs fonctionne suivant une dynamique d'analyse s'articulant en 4 catégories.

- **La représentation physique de la couleur:** c'est-à-dire la forme sous laquelle nous la trouvons dans notre environnement, que ce soit de manière naturelle ou artificielle. Ex. pour le rouge: le sang, le coquelicot, le soleil à la fin du jour,...
- **La représentation émotionnelle de la couleur:** c'est-à-dire l'influence qu'elle peut avoir sur notre comportement, notre psychisme. Ex. pour le vert: apaisant, bien-être...
- **La représentation sensorielle de la couleur:** il s'agit de la représentation que peut avoir une couleur par rapport à l'un des 5 sens (vue, ouïe, goût, touché, odorat). Ex. pour le jaune: goût et touché : acide.
- **La représentation symbolique de la couleur:** Directement ou indirectement lié aux 3 premières catégories, il s'agit de la représentation symbolique d'une couleur adoptée de manière habituelle par un groupe de personnes de même culture, issus d'une même région, d'une même profession,... Ex. pour le rouge: guerre, socialisme,...

2 La couleur (suite)

2.13 - Les combinaisons chromatiques (associations de couleurs selon Heller, Eva - "Wie Farben wirken" 1999)

L'hostilité

L'agressivité

L'activité

Le vieux

Le démodé

La vanité

L'agréable

Le conformisme

L'aromatique

2 La couleur (suite)

Ambiance	Couleurs de base	Couleurs additionnelles
Agréable	Vert, rose	Bleu, blanc, orange, jaune
Apaisante	Vert, bleu	Rose, blanc
Simple	Blanc	Rouge, vert, bleu
Elégante	Noir, blanc, argent	Violet, gris, bleu
Gentille	Bleu, rose, jaune, blanc	Toutes les couleurs chaudes
Fonctionnelle	Blanc, gris	Noir, bleu, argent
Confortable	Bleu, beige, rose	Vert, jaune, bleu
Technique	Argent, gris	Magenta, violet, jaune
Jeune	Vert, rose, jaune	Bleu, blanc
Gaie	Rouge, jaune, orange	Vert, bleu, rose
Neutre	Blanc, gris	-
Luxueuse	Or, jaune, violet	Argent, noir, rouge
Amusante	Rouge, orange, jaune	Rose, blanc, bleu
Extravagante	Pourpre, violet	Or, argent, noir
Masculine	Bleu, noir	Brun, rouge, argent
Féminine	Rose, rouge, blanc	Bleu, orange, jaune
Romantique	Rose, blanc	Vert, orange
Originale	Violet, orange, argent	Toutes les couleurs dominantes
Fantastique	Violet, bleu, jaune	Toutes les couleurs chromatiques
Magnifique	Or, rouge, magenta	Violet, vert
Epurée	Blanc, gris, bleu	Noir, argent
Douce	Rose, bleu, blanc	Toutes les couleurs chaudes
Pure	Blanc, bleu	-
Ascétique	Blanc	-
Silencieuse	Vert, blanc, bleu	Gris, noir, argent
Chaud	Rouge, orange, brun	Jaune, or
Stimulante	Rouge, orange, jaune	Gris, bleu
Dynamique	Rouge, bleu	Orange, argent, jaune
Froide	Bleu, argent, blanc	Gris
Traditionnelle	Beige, brun, or	Vert, orange

2 La couleur (suite)

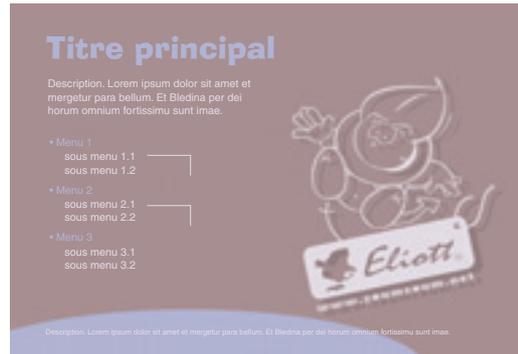
2.14 - Les combinaisons chromatiques appliquées (Lynda Weinman - adaptation et dessin Yvan Celka)

Vous avez bien saisi le vocabulaire des couleurs et les relations entre celles-ci ? Alors c'est le moment de mettre en pratique vos connaissances. Regardez ces deux combinaisons de couleurs:

la combinaison des couleurs est de type couleurs voisines, avec une utilisation de teintes bleues, rouges et magenta. La lisibilité de cette page est impossible.

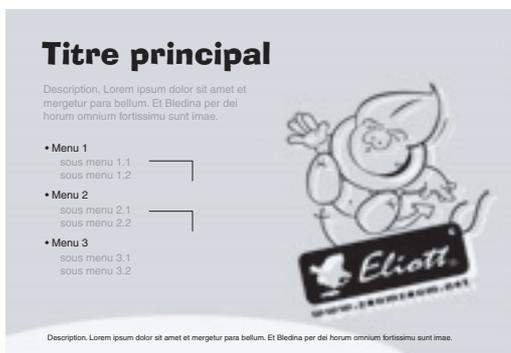
Observez la combinaison de couleurs utilisée : toutes les couleurs sont totalement saturées et proches en terme de valeur.

Même combinaison de couleurs voisines de bleu, rouge et magenta, mais avec des valeurs et des saturations différentes. Et ça se voit !

Observez la combinaison de couleurs utilisée : il y a une variété en termes de saturation et de valeur.

Il ne suffit pas de choisir une palette de couleurs (du type voisines, complémentaires ou monochromatiques), il faut aussi apprendre à équilibrer les valeurs et le niveau de saturation d'une couleur pour obtenir des relations de couleurs lisibles. En créant d'abord votre image en niveaux de gris, vous pouvez vous entraîner à considérer vos couleurs en termes de valeurs et de teintes.

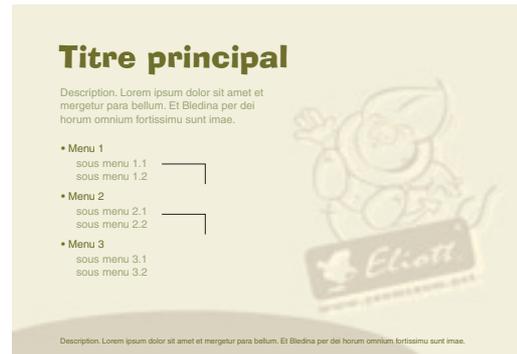
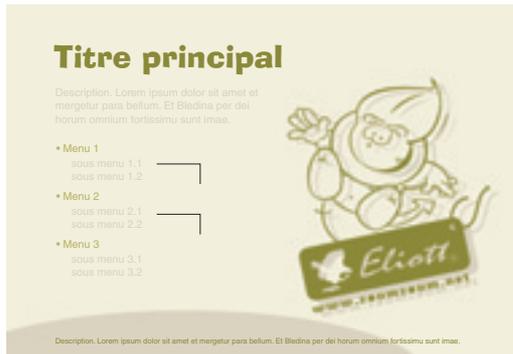

En trouvant le parfait équilibre entre teinte, valeur et saturation, vous donnerez davantage de lisibilité aux éléments importants de votre page et estomperez les autres. Un très bon exercice consiste à réfléchir selon ces critères et à prévisualiser votre composition dans Photoshop ou n'importe quel éditeur d'images ou de dessins, en utilisant des calques. Remplissez les calques avec des nuances de gris au lieu de couleurs pour faire ressortir les informations que vous voulez mettre en avant. Une fois votre page créée à l'aide de gris, remplacez ces gris par des couleurs. Vous serez étonné de l'efficacité de cet exercice !

2 La couleur (suite)

Lisibilité

Faire en sorte qu'une composition soit lue comme vous le souhaitez est la clé d'une communication efficace. Voici quelques exemples d'utilisation des couleurs comme outil de création de niveaux d'importance ou de hiérarchie visuelle.

Si vous voulez que le logo soit l'élément principal de la page, suivez l'exemple de gauche. Le logo a été rehaussé grâce aux couleurs : il prend ainsi plus d'importance que les liens. Si, au contraire, ce sont les liens qui doivent être mis en avant, appliquez-leur des couleurs plus saturées et attribuez des couleurs assourdis au logo (exemple de droite).

Voici un exercice très important à effectuer avant de créer votre composition : identifiez les éléments qui doivent être lus en premier, ceux à lire en deuxième, puis en troisième position, en quatrième... Fort de ce classement, vous devriez être capable d'appliquer certains principes pour atteindre vos objectifs de communication grâce aux couleurs.

En résumé

- Connaître la terminologie des couleurs est utile pour détailler le choix d'une combinaison de couleurs efficace.
- La teinte, la valeur et la saturation sont les éléments clés d'une sélection de couleurs. La valeur (luminosité ou absence de luminosité) de vos couleurs affecte la lisibilité du résultat final. Il est important d'appliquer de forts contrastes aux zones à mettre en évidence.
- Une technique qui permet de vous entraîner à réfléchir en terme de valeur consiste d'abord à créer les images en niveaux de gris, puis à attribuer des couleurs à ces différentes valeurs de gris.
- Les combinaisons de couleurs efficaces relèvent bien plus des relations entre couleurs que du choix d'une nuance spécifique (une couleur à l'intérieur d'un spectre). Les exemples présentés ici illustrent des exploitations de combinaisons de couleurs voisines, complémentaires intermédiaires et monochromatiques.
- La couleur peut servir à hiérarchiser les informations de votre composition. Pensez en termes de niveaux de lecture (informations à lire en premier, en deuxième, etc.). Attribuez des couleurs ou des valeurs différentes aux informations importantes pour les faire ressortir. La couleur est un excellent moyen de communication visuelle, aussi est-il indispensable d'en saisir toute la puissance et l'importance.

Bibliographie

Les sens du visuel, Graphisme: l'apprentissage du regard - Bloc Notes Publishing - Pina Lewandowsky et Francis Zeischegg
 Guide complet et pratique de la couleur - Eyrolles - Jean-Pierre Couwenbergh
 Maquette et mise en page - Eyrolles - David Dabner
 Guide de la publicité et de la communication - Larousse Stratégies - François Bernheim
 Marketing Management - Publi Union - Kotler & Dubois
 Etude de marchés, méthodes et outils - De Boeck Université - Martine Gauthy-Sinéchal et Marc Vandercammen
 Point et ligne sur plan - Gallimard - Kandinsky
 Development of Colour Theory - Göttingen - Gerritsen
 La théorie des couleurs - Küppers