

Poser des couleurs réalistes sur le papier (ou sur la tablette graphique) peut sembler difficile, seulement accessible aux plus grands artistes. Pourtant, avec un peu d'observation et de connaissance, on peut déjà très bien s'en sortir. Encore faut-il savoir comment fonctionnent les couleurs, comment les mélanger et comment obtenir une palette intéressante pour notre illustration finale.

Quant on ne réfléchit pas assez sur les couleurs, on se retrouve très vite dans le cercle vicieux : "l'herbe est verte, le ciel est bleu, le soleil est jaune".

Caractéristiques d'une couleur

Première chose à comprendre : Toute couleur est relative à une autre. Une couleur prise à part n'a aucune signification dans la vie réelle. Pour représenter une scène visuelle, il nous faut au minimum deux couleurs.

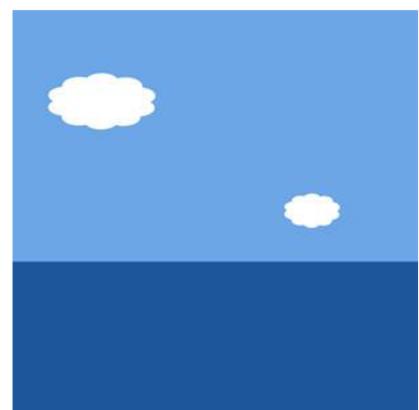
Quand vous observez et analysez une couleur, il est important de prendre son temps et de la comparer aux couleurs des alentours.

C'est quoi ce bleu ?

OK, là je vois la mer et le ciel

Il y a même des nuages

Il existe trois caractéristiques relatives à une couleur :

- **La teinte :**

La teinte d'une couleur est en fait son emplacement sur le cercle chromatique.

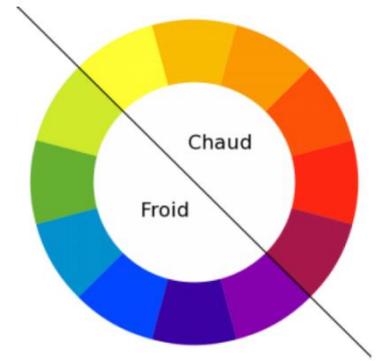
On dit d'une couleur qu'elle est froide ou chaude, comparée à une autre, selon sa position sur la roue. Alors que les couleurs froides parlent de fraîcheur, de calme et /ou d'apaisement, les couleurs chaudes sont associées à la chaleur, au bien-être, au plaisir et à l'énergie positive.

Par exemple, le rouge est une couleur évoquant le courage, la passion, l'amour, ou le danger. Un autre exemple : l'orange invite à la bonne humeur, au mouvement, à la détente et au plaisir.

Le Orange intense est la plus chaude des couleurs.

Le Bleu intense est la plus froide des couleurs.

En dehors de ces couleurs, il ne faut jamais avoir un a priori sur la température d'une couleur, car on trouve toujours plus chaud et toujours plus froid.

- **La Valeur**

La valeur désigne le degré de clarté ou d'obscurité d'une couleur. Les couleurs aux valeurs les plus claires sont le blanc et le jaune. Pour voir la valeur d'une couleur, il suffit de plisser les yeux. Sinon imaginez l'image en noir et blanc.

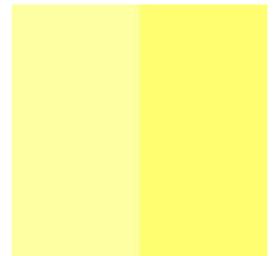
Exemple : la valeur du jaune est plus claire que celle du bleu outremer. Les valeurs sont les différentes nuances de gris que l'on obtient en faisant varier à la fois la densité des lignes dessinées, mais aussi la pression utilisée quand vous tenez votre crayon. Les valeurs peuvent transformer un dessin plat en un dessin d'objet en trois dimensions, en accentuant les reliefs et les formes. C'est pourquoi, savoir dessiner en volume est indispensable.

- **L'intensité**

On dit d'une couleur qu'elle est plus intense qu'une autre lorsqu'elle comporte plus de pigments de couleurs, on appelle ça la saturation.

Dans l'exemple à droite : Le jaune de droite est plus intense que le jaune de gauche

Attention cela dit, car une couleur plus intense qu'une autre n'est pas forcément plus intéressante. Une couleur devient intéressante au contact d'une autre. C'est là que la théorie des couleurs prend tout son sens !

Les couleurs de ce paysage sont trop intenses et pas assez calibrées à mon goût

Les couleurs utilisées ici sont plus calibrées et réalistes. Notez l'utilisation des gris colorés. Les couleurs les plus intenses ont été utilisées pour la ligne d'horizon, le ciel et le soleil, afin de guider le regard et aider la composition.

Analyse d'une couleur

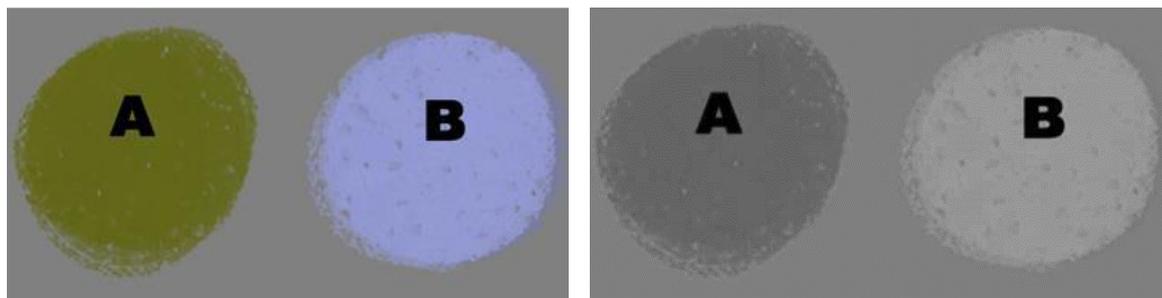
Les questions à se poser pour analyser une couleur et la comparer à une autre sont dans l'ordre chronologique :

1. Cette couleur est-elle plus chaude ou plus froide que l'autre ?
2. Cette couleur est-elle plus sombre ou plus lumineuse que l'autre ?
3. Cette couleur est-elle plus saturée ou plus terne que l'autre ?

Par exemple, je veux comparer les deux couleurs suivantes ; le plus simple est de les comparer sur un fond gris neutre, comme ceci :

Je peux dorénavant affirmer que :

1. La couleur A est plus chaude que la couleur B.
2. La couleur A est plus foncée que la couleur B. (j'ai plissé un peu les yeux pour m'aider)
3. La couleur A est plus intense que la couleur B. (le gris du fond nous aide à comparer l'intensité des deux)

Pour valider ces affirmations, mettre la photo en noir et blanc afin de visualiser les différences de valeur.

Comprendre la roue chromatique

La roue chromatique nous aide à visualiser toutes les couleurs reproductibles sur papier ou sur ordinateur et à les associer entre elles afin de constituer une palette de couleur. Commencer une illustration sans avoir trouvé au préalable sa palette de couleur, c'est un peu comme se retrouver en pleine mer avec un bateau sans voile : on ne sait pas trop où l'aventure va se terminer...

La roue chromatique nous permet de faire des recherches rapidement et d'harmoniser les couleurs entre elles.

On appelle couleurs complémentaires, deux couleurs à l'opposé sur cercle chromatique. Ces couleurs, mélangées en quantités égales, donnent théoriquement du gris. C'est en variant subtilement les quantités de pigments de deux couleurs complémentaires que les peintres obtiennent de superbes gris colorés. Bien sûr, avec les pigments naturels, il est extrêmement difficile, voire impossible d'obtenir un gris pur. Qu'à cela ne tienne, aucun peintre n'a vraiment

besoin d'un gris pur, car, rappelez-vous : la perception que l'on a des couleurs dépend des différentes associations que l'on a utilisées.

Mélanger les couleurs

Si nous mélangeons deux couleurs ou trois couleurs (etc.), comment pouvons-nous prévoir quelle couleur nous allons obtenir ?

Mélange de deux couleurs :

La couleur que nous allons obtenir sera à mi-chemin entre les deux si nous les mélangeons en quantités égales, et se déplacera sur la double flèche selon la variation des quantités :

Mélange de trois couleurs :

Il en va de même pour les mélanges à trois couleurs. Encore une fois, le schéma suivant représente des couleurs mélangées en quantités égales, mais on aurait aussi bien pu faire varier les quantités.

Mélange de trois couleurs à quantités égales

Mélange de trois couleurs en quantités différentes