

Comprendre les couleurs : la roue chromatique démystifiée

Voici un article qui ravira certainement les peintres et les coloristes en herbe. :) Je tiens à préciser que toutes les techniques de mélange de couleurs présentées dans cet article sont aussi bien utilisables sur des logiciels de dessin comme Photoshop, gimp, ou artrage, que dans les techniques traditionnelles comme la peinture à l'huile, l'aquarelle, la peinture acrylique, le pastel gras, etc...

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...

une palette colorée plus réaliste et intéressante

Je me souviens de ma toute première colorisation numérique. Je croyais sincèrement que Photoshop m'aiderait à utiliser de superbes teintes, et je compris vite que l'outil numérique ne facilitait en rien le processus du choix de la palette de couleurs. Ma première peinture digitale fut donc un échec complet. Moi qui croyais que l'ordinateur allait jouer en ma faveur, ce fut tout à fait l'effet inverse: **l'outil numérique ajoute de la complexité à l'utilisation des couleurs!** Trop de choix tue le choix! Quand 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".

Je peux vous garantir que même certains professionnels ne savent pas comment utiliser la roue chromatique comme il se doit; entre vous et moi, ce n'est pas très sorcier, encore faut-il se poser cinq minutes, pour réfléchir sur la théorie des couleurs et l'utiliser dans la pratique.

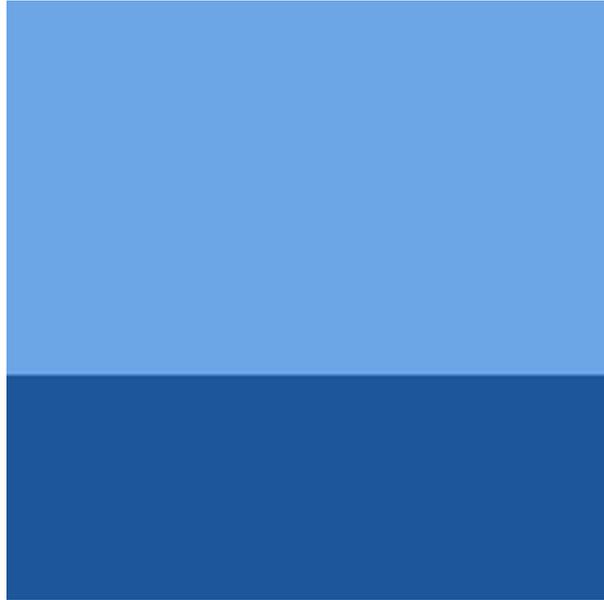
Caractéristiques d'une couleur

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.

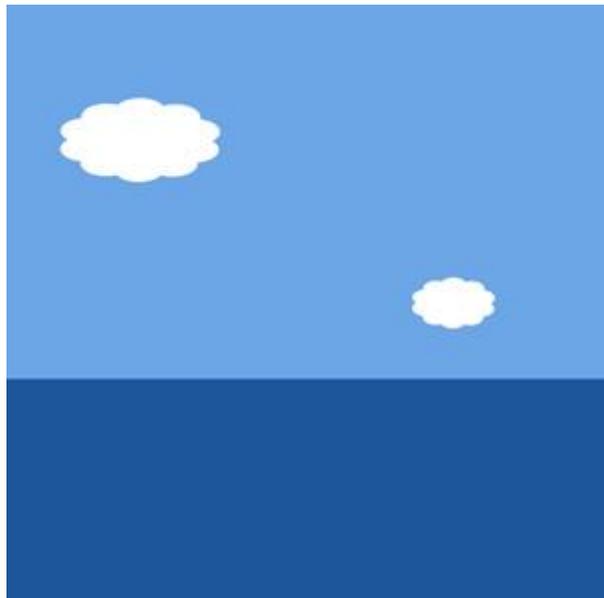
Quand vous observez et analysez une couleur, il est important de prendre son temps et de la comparer aux couleurs des alentours.

Hum? C'est quoi cet aplat bleu?

La mer et le ciel?

Pas de doute!

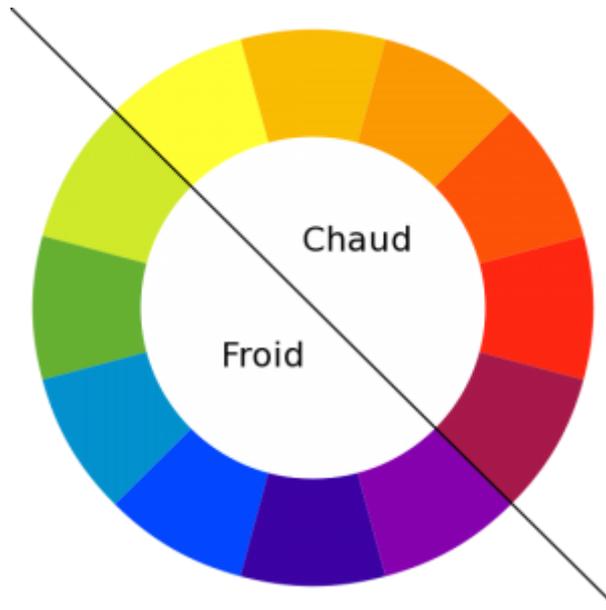
Il existe trois caractéristiques relatives à une couleur :

- **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.

[Apprendre à dessiner](#)

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 (il n'y a qu'à voir les couleurs que j'ai utilisées pour le blog ^^, hihi).

Le **Orange intense est la plus chaude** des couleurs.

Le **Bleu intense est la plus froide** des couleurs.

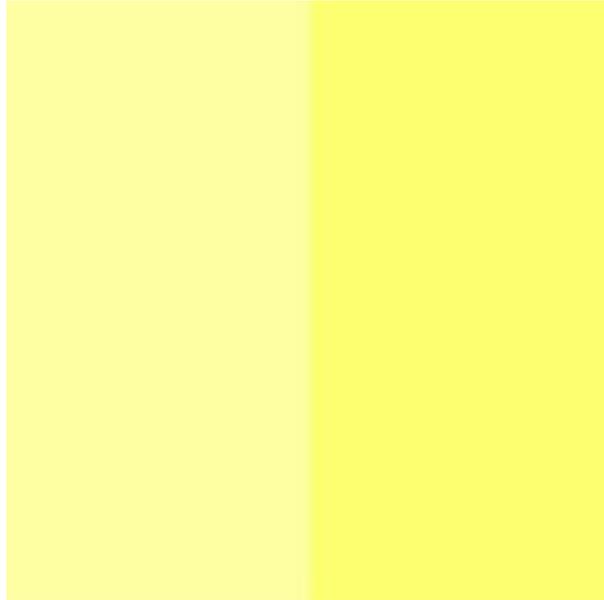
En dehors de ces couleurs, il ne faut jamais avoir un à priori sur la température d'une couleur, car on trouve toujours plus chaud et toujours plus froid.

- **La Valeur:**

Vous ne savez pas ce qu'est une valeur? Allez faire un tour sur [cet article](#).

- **L'intensité:**

On dit d'une couleur qu'elle est plus intense qu'une autre lorsqu'elle comporte plus de pigments de couleurs. Dans le langage geek, on appelle ça la **saturation**. Pour rendre une image plus attrayante et moins "flashy" ou "kitsch", il est préférable de temporeriser et de laisser se reposer l'oeil, en utilisant des gris colorés plutôt que des couleurs trop intenses.

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

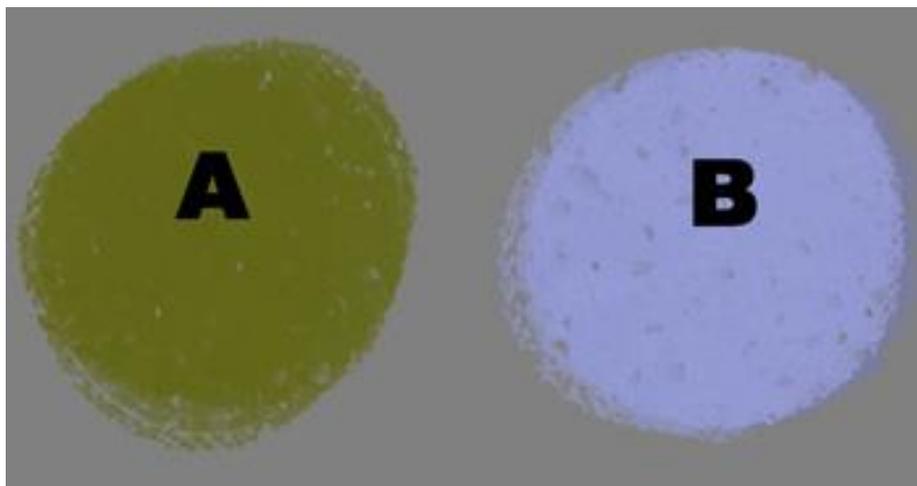
Les couleurs utilisées ici sont plus calibrées et réalistes. Notez l'utilisation des gris colorés. Les couleurs les plus intenses ont été utilisées pour la ligne d'horizon, le ciel et le soleil, afin de guider le regard et aider la composition.

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:

Comparez ces deux couleurs en vous posant les bonnes questions.

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)

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.

Les couleurs complémentaires

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 :

Mélanger deux couleurs

- 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

NB: Les couleurs obtenues sur ces exemples ne sont pas tout à fait exactes, car les valeurs de mes roues chromatiques ne sont pas tout à fait justes à l'origine, mais je n'ai pas trouvé mieux pour mon article, j'espère que vous aurez compris le principe en tous les cas.

Voilà, avec ces connaissances, vous pourrez maîtriser le mélange des couleurs. Même en travaillant en numérique, il est toujours intéressant de savoir comment cela fonctionne.

Dans un nouvel article, je vous montrerai comment obtenir des palettes harmonieuses pour vos illustrations.

À vos crayons !

Au fait, si tu ne connais pas ma chaîne [YouTube](#), je te conseille d'y faire un tour sur le champ et de t'abonner ici: [Apprendre à dessiner](#)