L'intensité chromatique

Stage conçu et animé par Christophe Drodelot,

peintre et théoricien de la couleur

Lieu : artquarium (Genève)

Date: printemps 2011(à préciser)

L'intensité chromatique

- Nous distinguerons deux intensités chromatiques très différentes à ne pas confondre : nous nous aiderons pour cela d'un cas d'illusion d'optique et en commenterons ses présupposés. Nous verrons également que l'intensité chromatique dont il sera question ici est une différence qui s'exprime comme contraste.

L'intensité de contraste

- Pour définir l'intensité de contraste, nous nous aiderons des contrastes chromatiques connus et décrits notamment par Johannes Itten et Paul Klee. Nous verrons qu'aucun de ces contrastes ne peut résumer à lui seul l'intensité de contraste. Nous prendrons l'exemple d'une gradation simple entre deux couleurs pour comprendre cette intensité. Nous pourrons alors calculer de façon très simple l'intensité d'une couleur.

La Boussole chromatique®

- Nous apprendrons à situer les couleurs les unes par rapport aux autres selon leur tonalité. Nous verrons que cette première approche n'est pas suffisante pour rendre compte de l'intensité de contraste. Nous complèterons cette première approche en situant les couleurs aussi selon leur luminance. Nous pourrons alors calculer l'intensité de contraste et en commenterons ses caractéristiques (grandeur et direction).

Devenir intensif chromatique

- Nous nous intéresserons ici à des cas de variations de l'intensité de contraste. Nous apprendrons à rendre compte de ces variations en les définissant à l'aide de vecteurs chromatiques (grandeur et sens). Nous verrons à l'aide d'exemples que dans certains cas nous devons également prendre en compte la direction des intensités de contraste (intérêt de la boussole chromatique).

L'intensité de surface

- Nous définirons l'intensité de surface en nous aidant des acquis concernant l'intensité chromatique. Nous nous servirons pour cela de l'intensité de contraste surface. Nous en signalerons cependant la spécificité.

Combinaison des deux intensités de contraste couleur et de surface

- Pour comprendre les liens entre les deux intensités, nous analyserons un exemple très intéressant donné par Paul Klee : celui de deux mouvements simultanés de mesure et de densité. Nous commenterons les différents cas de combinaison entre ces deux mouvements. Nous les comprendrons à l'aide des acquis concernant les vecteurs. Nous verrons à cette occasion comment comparer deux vecteurs simultanés.





L'intensité chromatique (suite)



Mouvement chromatique à plusieurs vecteurs successifs

- Nous rappellerons les caractéristiques du vecteur chromatique et chercherons à distinguer différents cas de mouvement chromatique uniformément orienté selon que l'augmentation de l'intensité de contraste est constante ou non. Nous nous consacrerons ensuite à des mouvements chromatiques non uniformément orientés.

Directions et distances chromatiques dans un mouvement de couleur

- Nous reviendrons sur la direction d'une intensité de contraste (à ne pas confondre avec le sens d'un vecteur chromatique). Nous verrons que cette direction est aussi importante que la distance en commentant différents cas de mouvement de couleur où ces deux dimensions de l'intensité de contraste sont développées de façon symétrique ou asymétrique.

Equilibre de deux mouvements simultanés de couleur et de surface (gradation simple)

- En prolongation de la précédente partie, nous chercherons à équilibrer des mouvements de couleurs et des mouvements de surface simultanés. Nous nous servirons des acquis concernant la couleur pour conduire notre réflexion sur le mouvement de surface.

Equilibre de deux mouvements simultanés de couleur et de surface (gradation complexe)

- Nous ferons de même ici mais en nous adressant à des mouvements de couleur plus complexe (à trois pôles chromatiques par exemple). Nous verrons, en nous aidant d'exemples, que cette plus grande complexité a des conséquences directes sur la nature du mouvement de surface.

Conclusion provisoire sur la réalité de l'intensité chromatique

- Nous pourrons alors revenir aux acquis concernant la couleur et comprendre que la réalité de l'intensité chromatique est autant matérielle qu'immatérielle et qu'il y a une continuité entre ces deux « pôles ». Nous expliquerons cette continuité en résumant les nombreuses relations qui existent entre couleurs étendues, intensités de contraste et vecteurs chromatiques. Nous aborderons la question de la différenciation de cette continuité en raison de la présence de directions chromatiques différentes.

Perspectives de développement pictural

- Nous découvrirons dans cette dernière partie des mouvements simultanés à plusieurs composantes (couleur, surface, situation spatiale par exemple). Nous nous intéresserons à la nature des « puissances » inhérentes à un tel cas en montrant que la combinaison des vecteurs qui composent de telles puissances ne va pas sans soulever de nouvelles questions. Nous verrons que les réponses possibles à ces questions sont autant d'ouverture à une forme d'harmonie qui ne réduit ni les divergences, ni les différences.

