

Catherine De Ryck

LA SYMBOLIQUE DES COULEURS

Chaque tonalité véhicule dans l'esprit humain, presque de manière inconsciente, une émotion, une dynamique ou au contraire un apaisement qui lui est propre ...

Connaître la symbolique des couleurs permet à l'artiste d'évoquer l'atmosphère ou les sentiments qu'il souhaite communiquer.

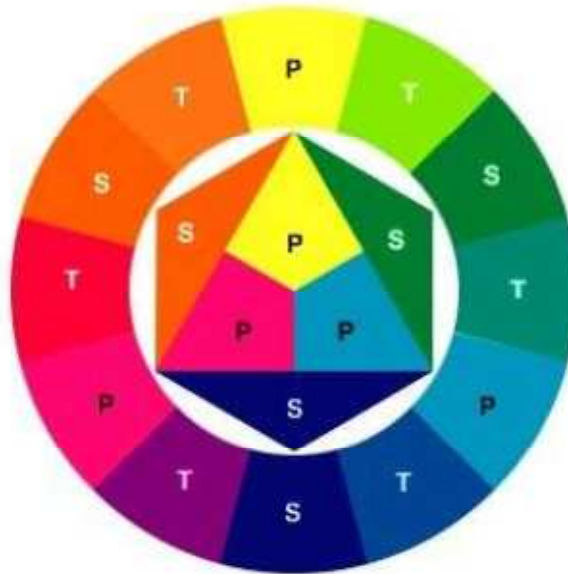
1. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS, généralités.

Dans le cadre de la réalisation d'oeuvres personnelles, - nous sortons ici de la pure reproduction de ce que l'oeil voit -, les couleurs peuvent appuyer l'artiste dans l'atmosphère du tableau qu'il souhaite élaborer et les émotions qu'il tend à communiquer au spectateur. Ainsi, chaque tonalité véhicule dans l'esprit humain, presque de manière inconsciente, une émotion, une dynamique ou au contraire un apaisement qui lui est propre.

La couleur ne possède pas de réalité physique, elle est l'impression produite sur l'oeil par la lumière et est perçue à la fois physiologiquement et symboliquement.

- Physiologiquement, chaque couleur possède des longueurs d'ondes différentes, celle possédant les plus grandes longueurs d'ondes sont perçues plus rapidement. C'est pour cette raison que le rouge "saute aux yeux" alors que le bleu est plus apaisant.
- Symboliquement, chaque couleur est associée à un phénomène social ou culturel qui varie dans le temps et l'espace, chaque association restant fortement ancrée dans l'inconscient collectif et provoquant donc, chez tout individu, une réponse émotionnelle et mentale.

Commençons donc par le commencement, je vous présente le cercle chromatique ...

P = les couleurs primaires. Celles-ci ne peuvent être obtenues par le mélange d'autres couleurs. Il s'agit du jaune primaire (ou Cadmium), du bleu primaire (ou Cyan) et du rouge primaire (ou Magenta). Mélangées à parts égales, elles donnent un noir que l'on appelle "trichrome".

S = les couleurs secondaires. Elles s'obtiennent par le mélange de 2 couleurs primaires.

Nous voyons dès lors apparaître la notion de couleur complémentaire. Deux couleurs sont dites complémentaires lorsqu'elles sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. C'est donc le cas du rouge et du vert, du jaune et du violet, de l'orange et du bleu. Le mélange de deux couleurs complémentaires donnera un gris neutre.

T = les couleurs tertiaires. Elles s'obtiennent par le mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire.

Enfin, le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs mais plutôt utilisés pour éclaircir ou assombrir celles-ci, on parlera alors de désaturation de couleur.

2. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS, le blanc.

Le blanc est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux continu, d'où l'image que l'on en donne parfois : "le blanc est la somme de toutes les couleurs".

En Occident, il symbolise l'unité (puisque son ionisation donne l'arc-en-ciel), l'innocence, la pureté, la vertu, la chasteté, la sagesse et la lumière intérieure. Il exprime aussi l'irréel, l'inexplicable et l'ambiguïté et peut être utilisé dans nombre de représentations surréalistes.

Le blanc est également une couleur de passage : celui du matin à l'est avec l'aube (passage de la matité à la brillance) et celui du soir à l'ouest avec le couchant (passage de la brillance à la matité). De ce fait, il est associé à la naissance et à la renaissance.

Utilisé en opposition avec le rouge, il tend à définir l'homme dans sa dualité terrestre et céleste.

Le blanc peut également révéler un aspect maléfique, en particulier le blanc-gris, car il est alors associé à la peur, à l'aspect livide et cadavérique du linceul. (Perception qu'ont les habitants de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, le blanc y est d'ailleurs apparenté aux rites funéraires.)

Enfin, le blanc-jaunâtre inspire la maladie.

3. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le jaune.

Le jaune est l'une des couleurs les plus ambivalentes tant il possède de significations différentes et propres à chaque nuance.

Associé aux tonalités miel, il est la couleur du soleil (éblouissante et aérienne), de la richesse, de la gloire, de la lumière et, par symbolisme, de la spiritualité. Il peut également évoquer l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'envie, la jalousie et la présomption, les passions dépravées et la trahison lorsqu'on emploie une nuance jaune pâle. En Chine, cette teinte est également liée à la cruauté et au cynisme lorsqu'elle est ternie alors que le jaune doré est témoignage d'amour et de fertilité.

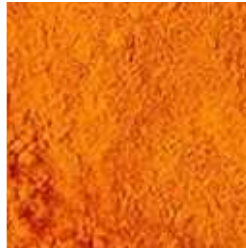
Au point de vue psychologique, le jaune est la couleur de l'intuition et devient symbole du renouvellement, de l'audace, de la force et de la jeunesse mais également de l'instabilité et de la vanité. Il révèle un besoin de supériorité et, à l'extrême, la folie de la puissance aveugle, un ego démesuré.

Le jaune ne peut être dissocié de l'**OR, métal le plus précieux** car le plus pur connu depuis l'Antiquité. Il représente donc la perfection absolue, l'alchimie et, par extension, le pouvoir et l'immortalité. Chez tous les peuples, il est associé à la noblesse, la richesse, l'éternité et la divinité.

L'or exprime également la connaissance, le savoir. Métal des rois et empereurs, il évoque le soleil dans toute sa symbolique : domination, rayonnement, splendeur, chaleur, amour, transformation de l'humain en divin ...

Encore aujourd'hui, l'or est supposé posséder des propriétés fortifiantes (nombre de chaînes cosmétiques font entrer de fines particules de ce métal dans la composition de leurs produits).

4. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : l'orange.

L'orange est synonyme d'activité, de dynamisme et de tonicité, c'est une couleur qui incite à l'éveil des sens, au bien-être et à la gaieté.

Dans l'art religieux, l'orange symbolise la révélation de l'Amour Universel (celle de l'amour divin par rapport à l'âme humaine) et du mariage indissoluble.

Cette teinte est également celle des épicuriens : elle est associée au plaisir concret, au goût de vivre, aux sensations du corps. Elle exprime donc le rapport de l'humain au plaisir et au désir.

5. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le rouge.

Le rouge, d'un point de vue psychologique, est la couleur de l'optimisme, de la vigueur, de la combativité, de l'agressivité jusque dans ses retranchements les plus lointains, du désir amoureux, de la passion et du besoin de conquête. Mais, surtout, il appelle à la vie et à ses principales caractéristiques : la joie, la santé et le triomphe.

Au niveau symbolique, il possède un sens différent au fil de ses variations ... Ainsi, le rouge carmin, vif, est synonyme de vie, de chaleur (pensons au feu), d'intensité, d'action et stimule les sens. Le rouge bordeaux, quant à lui, suggère la force et la maturité, sans oublier le sang et donc la féminité et la création de la vie. Le pourpre est une teinte dominante, faisant écho à la justice, la puissance, la différenciation sociale et évoquant la souveraineté.

Tout comme le jaune, cette couleur possède une forte ambivalence. Le rouge éclatant s'apparente davantage au jour, à la tonicité et la masculinité, alors que le rouge sombre est un ode à la féminité, à la nuit et au secret. Le premier entraîne, soulève le monde et provoque tandis que le second incite à la vigilance et inquiète. Bien que disposant d'une faible énergie photonique (car c'est la couleur qui, entre toutes, fatigue le moins la rétine), il semble que le rouge soit la teinte la plus rapidement perçue par l'oeil, même à distance. Il est donc important de l'utiliser avec soin.

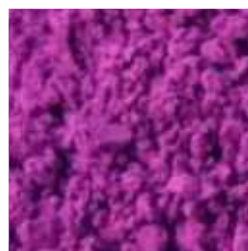
6. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le rose.

Le rose, qui résulte du mélange du rouge et du blanc, possède les propriétés symboliques de ces deux dernières couleurs et témoigne donc de l'amour, de la pureté et de la fidélité.

Associé à Vénus, le rose évoque également la tendresse, la jeunesse et le bonheur. Considéré comme la couleur de la chair (même si ce n'est pas réellement le cas, c'est pourtant bien la signification qui reste ancrée dans l'esprit général), il est aussi associé à la séduction, à l'érotisme et est donc à manipuler avec parcimonie, au risque de tomber dans la vulgarité. Le rose permet pourtant de jouer la provocation, un procédé loin d'être innovateur puisque de nombreux artistes l'ont déjà utilisé.

7. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le violet.

Le rouge et le bleu s'associent pour donner le violet : amour de la vérité et vérité de l'amour. Sa symbolique dépendra de la proportion de pigments apportés lors du mélange.

En psychologie, un violet chaud évoque la fusion de l'amour en traduisant un besoin d'union et d'approbation ainsi que d'identification à l'être aimé. Cette couleur renferme également une idée de souvenirs profondément ancrés dans la mémoire, un état de nostalgie, de mélancolie, accompagné d'un sentiment ou un besoin de tendresse et de douceur.

Un violet froid impose la tempérance, l'apaisement, la gravité et la dignité. Il est alors symbole d'action réfléchie et de lucidité. Couleur du secret, il correspond aussi au passage de la vie à la mort.

Selon le contexte, il peut encore être utilisé pour représenter la singularité et l'exigence.

8. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le bleu.

D'un point de vue psychologique, le bleu incite à la tolérance et témoigne de l'équilibre, de la maîtrise de soi. Il possède des vertus apaisantes et évoque également un aspect bon, généreux, serein ou encore un comportement réfléchi.

De par ces caractéristiques, il est souvent associé à la féminité comme en témoigne l'art religieux (représentations de la Vierge portant des vêtements bleus de diverses nuances).

Le bleu clair peut être assimilé à la mélancolie mais aussi à la dureté des métaux, à leur caractère froid et intangible. Le bleu ciel impose une impression d'espace, d'idéal à atteindre, de merveilleux et d'évasion ... il attire l'homme vers l'infini, comme disait Kadinsky. Un bleu foncé est synonyme d'équilibre. Il permet d'accentuer les formes sans les définir de manière trop rigide. Le turquoise permet d'éclaircir une composition tout en lui apportant une certaine sensibilité ; c'est la couleur de l'eau, il en possède donc la symbolique. Enfin, le bleu-vert symbolise le silence et l'ordre, le règne du froid.

9. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le vert.

Issu du mélange du jaune et du bleu, le vert possède un double sens : celui du renouveau mais aussi celui de la vengeance.

Couleur de la nature, il suggère la beauté, la force, la vigueur et la régénération, puisqu'il capte l'énergie solaire pour la transformer en énergie vitale (photosynthèse des plantes). Par association, il symbolise également la régénération spirituelle. Couleur des bourgeons au printemps, il signale la fin de l'hiver et est alors synonyme de jeunesse, de croissance, d'espérance et d'immortalité.

Foncé, le vert s'apparente à la fidélité et aux minéraux (pensons, par exemple, à l'émeraude), il aide à mettre en évidence les formes et plus particulièrement les courbes. Végétal, il symbolise la nature, la fraîcheur et la quiétude. De nuance tilleul, il suggère le calme et la sécurité. Le vert olive, quant à lui, est plus proche de l'idée d'amabilité et d'affection. Un vert jaunâtre (teinte des yeux du dragon et des reptiles) sera associé aux eaux mortes et à une influence néfaste.

D'un point de vue psychologique, le vert reflète un besoin d'épanouissement, d'estime, de valorisation, de culture et de connaissance.

10. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le brun.

Le brun, couleur de l'automne et de la terre, évoque la dégradation et le chemin vers la mort. De manière générale, le brun est une tonalité matérielle, il traduit également un besoin de confort et de sécurité.

Le marron est une nuance rude, solide et stabilisante. Ajouté à une composition, il attire l'oeil vers le bas de celle-ci. Il symbolise souvent la vie domestique. Un brun-roux symbolise les tendances animales de l'homme et les conséquences qui en découlent : l'obstination, la débauche, l'agressivité, la violence, l'égoïsme. Le beige, quant à lui, incite à l'indifférence et à l'aspect superficiel du sujet.

11. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le gris.

Issu du mariage entre le blanc et le noir, le gris en possède les propriétés. Symbole de la mort terrestre, de l'innocence noircie et condamnée par autrui, le gris évoque également la tristesse, l'anxiété et la rêverie. Il peut aussi inspirer une attitude lasse, l'ennui, la froideur, l'égoïsme, l'indifférence, un souhait de paix et de tranquillité ...

Le gris "cendre", quant à lui, symbolise la pénitence et le deuil. Un gris neutre, constitué de blanc et noir apportés dans des proportions identiques, est la couleur de la mécanique et illustre un aspect technique.

12. LA SYMBOLIQUE DES COULEURS : le noir.

Le noir, couleur de la mort et de l'obscurité, est une teinte ambivalente. La première est aérienne, nocturne, momentanée (car elle fera place au jour) rehaussée par les éléments de l'espace qui l'entourent. La seconde est souterraine, permanente et infinie. Lorsque le noir se dit aérien, il évoque la naissance du jour qui suivra, la vie renouvelée. Si le noir est souterrain, il correspond au centre terrestre, lieu de l'obscurité des origines.

Négation de la lumière, cette teinte est synonyme de néant, de ténèbres, ... Elle est associée à l'erreur et, plus généralement, au mal.

Couleur du charbon, le noir évoque alors le processus de combustion, de régénération, de renouvellement et renferme donc une idée de résurrection.

Sur le cercle chromatique¹, le noir est considéré comme la somme des couleurs, leur synthèse, si son aspect est brillant. S'il est mat, il évoque l'absence de couleurs, de lumière.

Le noir illustre souvent l'état d'inconscience, la malveillance mais aussi la mélancolie et le pessimisme. Il s'associe également à la peur de la vie, au désespoir, à un esprit indépendant. Par contre, la perle noire symbolise le bonheur.

¹ *Cercle chromatique : explications en page 2.*