

L'EDUCATION ARTISTIQUE EN RESTAURATION

I. DEFINITION DE L'ART DANS SA GENERALITE

L'**art**, dans sa large signification, est l'expression de la créativité, fruit de l'imaginaire ou imitation du réel. Le mot « art » vient du terme latin *ars* qui signifie « arrangement », « habileté ». L'art se distingue des loisirs par le fait qu'il s'agit d'une activité à part entière, pratiquée par des créateurs à l'attention d'un public. Il regroupe une grande variété de disciplines dont le but principal est de concevoir une œuvre en faisant appel à des canons esthétiques et à l'émotion pour la partager avec des amateurs qui la reçoivent et l'interprètent selon leur sensibilité propre. L'art comprend des formes aussi diverses que la sculpture, la photographie, la poésie, la danse, la peinture, le cinéma, la musique, les jeux vidéo, la prose, la calligraphie, l'architecture, le théâtre, la mode...

II. ETUDE DES COULEURS

1. LES COULEURS : primaires, secondaires, tertiaires, complémentaires.

IL EST IMPORTANT DE MAITRISER LES COULEURS, LES HARMONIES ET LES MELANGES.

Chacun d'entre nous, découvre sans cesse de nouvelles tonalités, de nouveaux mariages et l'appréciation de la couleur et quelque chose de très personnel, mais l'utiliser efficacement est une discipline qui s'apprend. Une petite révision vous remettra en mémoire des connaissances oubliées.

2. LES TEINTES :

La teinte est le terme utilisé pour nommer une couleur, qu'elle soit intense ou pâle, claire ou foncée (le rouge, le vert, le jaune, le bleu sont des teintes).

3. LES VALEURS :

La valeur d'une couleur fait référence à sa clarté. On peut obtenir une gamme plus ou moins étendue de valeurs suivant les pigments. La valeur la plus sombre et la couleur pure, sortie directement du tube. En ajoutant de l'eau, on obtient des valeurs de plus en plus claires.

✓ **LES COULEURS PRIMAIRES**

Les couleurs primaires sont : Le rouge : proche du magenta - le jaune primaire - le bleu : bleu cyan sont les trois couleurs ne pouvant être obtenues par mélange et permettant d'obtenir toutes les autres couleurs.

✓ **LES COULEURS SECONDAIRES**

Les couleurs secondaires sont obtenues en mélangeant en partie égales deux couleurs primaires.

L'orange (mélange à partir du rouge et du jaune).

Le vert (mélange à partir du jaune et du bleu).

Le violet (mélange à partir du bleu et du rouge).

✓ **LES COULEURS TERTIAIRES**

Les couleurs tertiaires sont issues du mélange à parts égales d'une secondaire et de l'une des deux couleurs de base qui la composent. Il y a six couleurs tertiaires : l'orange, le carmin, le vert clair, le vert émeraude, le bleu outremer et le pourpre.

- **L'ORANGE :**

Est la couleur tertiaire obtenue en mélangeant du jaune de cadmium (couleur primaire) et de l'orangé (couleur secondaire : rouge de cadmium + jaune de cadmium)

- **LE CARMIN :**

Ce rouge orangé est le résultat du mélange d'alizarine cramoisie (couleur primaire) et de l'orangé (couleur secondaire : rouge de cadmium + jaune de cadmium)

- **LE VERT CLAIR :**

En mélangeant du jaune de cadmium (couleur primaire) avec du vert (couleur secondaire : jaune de cadmium + bleu outremer)

- **LE VERT EMERAUDE :**

Du mélange de vert (couleur secondaire : jaune de cadmium + bleu outremer) avec du bleu céruléum (couleur primaire)

- **LE BLEU OUTREMER :**

Mélange de violet (couleur secondaire : cramoisie d'alizarine + bleu céruléum) avec du bleu céruléum (couleur primaire) donne aussi un bleu violet

- **LE POURPRE :**

Mélange d'alizarine cramoisie (couleur primaire) et du violet (couleur secondaire : alizarine cramoisie + bleu céruléum)

✓ **LES COULEURS COMPLEMENTAIRES**

L'emploi de couleurs complémentaires peut exalter les valeurs chromatiques d'une aquarelle. Cependant, il convient d'utiliser les couleurs complémentaires de façon subtile, pour des éléments du fond ou pour accentuer certains thèmes, afin d'obtenir un résultat harmonieux. Chaque couleur primaire a une couleur complémentaire.

Petite astuce pour se souvenir que :

Le rouge :

Complémentaire du vert (le vert couleur secondaire réalisé à partir du jaune et du bleu).

Le jaune :

Complémentaire du violet (le violet couleur secondaire réalisé à partir du bleu et du rouge).

Le bleu :

Complémentaire de l'orange (l'orange couleur secondaire réalisé à partir du jaune et du rouge).

Astuce :

Vous avez la possibilité d'atténuer l'intensité d'une couleur ou de la neutraliser en y ajoutant une petite quantité de sa complémentaire.

Exemple :

La peinture verte sortant du tube est généralement trop vive ; neutralisez sa couleur en mélangeant un peu de rouge (couleur complémentaire du vert). Vous créerez ainsi, une multitude de verts.

✓ **LES COULEURS NEUTRES**

Le noir, le blanc et le gris sont des couleurs dites neutres mais elles contiennent souvent une pointe d'une autre couleur.

Exemple : Le gris est fabriqué en mélangeant les trois couleurs primaires dans des proportions différentes ; il est souvent présent dans les ombres. De plus, il peut être chaud ou froid selon les proportions de ses composants.

4. SYMBOLIQUE DES COULEURS

- **Rouge** : couleur qui a le plus d'impact sur nos fonctions physiologiques, il est associé à la joie, à la chaleur, à la passion, à la sensualité et au désir, traduit l'exubérance et la vitesse mais aussi le danger, le sang, la guerre, la destruction, la colère, la violence et l'agressivité. Le rouge est aussi symbole du bonheur en Chine, de la vie, du feu et de la chaleur ainsi que de la mort et de la renaissance en Asie.
- **Orange** : couleur vive et chaude, il évoque le feu, le soleil, la lumière et la chaleur, l'intimité.
- **Jaune** : valorisé durant l'Antiquité, il était associé au pouvoir, à la sagesse, à la richesse et le plus souvent à l'or, à la chaleur, l'énergie, la joie, la puissance, le soleil, la lumière. Puis il adopte un caractère négatif : Chevaliers félons, Judas, maris trompés et devient la couleur de la trahison, de la jalousie, de la dépravation et de l'orgueil, symbolise les menteurs, les trompeurs, les hérétiques et s'associe aux maladies, à la

gêne et au dépit. Aujourd'hui il est à nouveau valorisé, symbolisant la renaissance printanière, les richesses naturelles via le blé, le maïs, le miel et la plupart des céréales. Il évoque la richesse matérielle, la domination, la lumière, l'éternité et la foi, en étant l'une des couleurs les plus claires, lié à la gaieté et à la jeunesse.

- **Vert** : couleur médiane, il est considéré comme apaisant. Instable et difficile à fabriquer et maîtriser, il est considéré comme une couleur excentrique, symbole de l'instabilité représentant ce qui bouge, change varie. Les jongleurs et les bouffons s'habillent en vert. Les jeux d'argent (dollar) s'organisent sur tables tapissées de vert. Elle représente la chance, la fidélité, et l'immaturité. Côté négatif, il représente le démon, le dragon, les esprits, les martiens et les créatures maléfiques. Au Moyen Âge, il était associé au poison, car la teinture en vert des vêtements se faisait grâce à l'arsenic, mortel. L'islam primitif est le premier à associer le vert à la nature, synonyme d'oasis, de paradis. Aujourd'hui, il est associé à la nature et à l'écologie.
- **Bleu** : peu apprécié par les Occidentaux durant l'Antiquité à l'exception des Égyptiens, qui y voyaient une couleur porte bonheur liée à l'immortalité et à la vérité, il devient sacré au Moyen Âge, associé à la robe de la vierge, aux cieux et accède au rang de couleur divine, en symbolisant la fidélité, la chasteté, la loyauté et la justice, choisie aujourd'hui par des organismes internationaux (ONU, Unesco, conseil de l'Europe, Union européenne), symbole de paix, de calme, de sagesse et de liberté.
- **Violet** : symbole de la connaissance, de la religion, de la magie et du sérieux, il peut également être associé au deuil, à la crainte ou à la mélancolie.
- **Rose** : tendresse, jeunesse, féminité.
- **Brun** : couleur de l'automne, il symbolise la Terre, la force et la solidité mais aussi la dégradation, les excréments, la boue.
- **Noir** : couleur sage, symbole de respect, de tempérance, d'humilité et d'austérité, il est adopté par les ecclésiastiques, les princes (la Réforme protestante faisant la guerre aux couleurs vives) puis s'inscrit dans les uniformes de ceux qui font autorités (douaniers, magistrats, ecclésiastiques et pompiers). Aujourd'hui, il est associé au chic et à l'élégance. Négation de toutes les couleurs, il représente, notamment en Occident, les sentiments de tristesse, de peur et de méchanceté, relatif alors aux Péchés, aux épreuves, à la mort, au néant, au deuil et à l'abandon.
- **Blanc** : assimilé à la pureté, à l'innocence, à la propreté, à la virginité, au vide, aussi bien en Europe qu'en Afrique ou encore en Asie, il s'oppose au rouge et marque la fin des hostilités. Il révèle la noblesse et la délicatesse (on se blanchissait la peau pour se

différencier des paysans, au teint hâlé du à leur travaux en extérieur). Il symbolise aussi tout ce qui est transcendant, associé à l'au-delà. Couleur du deuil en Extrême Orient.

- **Gris** : considéré comme la couleur du malheur et de l'ennui, avec une utilisation récurrente dans des expressions tel « un ciel gris », « des nuages gris », pour signifier le désarroi.