Palette, le Musée des couleurs.
Dossier pédagogique.

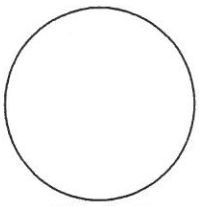
**Le peintre organise sa palette comme un arc-en-ciel,
avec des couleurs froides : violet, indigo, bleu, vert,
et des couleurs chaudes : jaune, rouge, orangé, terre.
L'artiste complète sa palette avec le noir et le blanc.**

**Une couleur peut avoir plusieurs aspects :
Elle peut être pure, criarde, franche, vive, sourde, passée, délavée, étendue, rompue, en camaïeu, douce, pastel, poudrée, chatoyante, lumineuse, nuancée, vibrante, décolorée, transparente, brillante, mate, satinée, laquée, claire, foncée, intense, neutre, permanente, sombre, profonde, saturée, dégradée, nacrée, opalescente, irisée, moirée...**

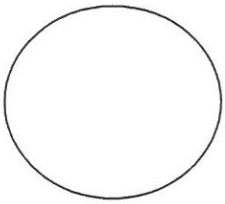
La couleur est une nécessité vitale.
***C'est une matière première indispensable à la vie,
comme l'eau et le feu.***
***On ne peut concevoir l'existence des hommes
sans une ambiance colorée.***
***Les plantes, les animaux se colorent naturellement,
l'homme s'habille en couleurs.***
Fernand Léger

Lorsque les couleurs constitutives de la lumière solaire se séparent, par exemple quand un rayon lumineux passe à travers un verre d'eau, apparaît le « spectre lumineux », son irisation, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On peut les voir aussi sur les bulles de savon, sur une nappe de pétrole répandu, dans les gouttes de rosée au soleil, dans l'éclat du diamant.
Marcel Proust

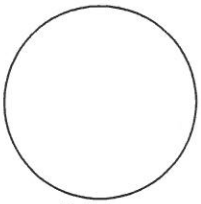
Les couleurs de l'arc-en-ciel



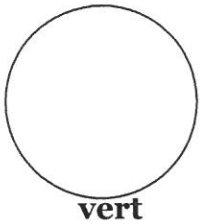
Violet



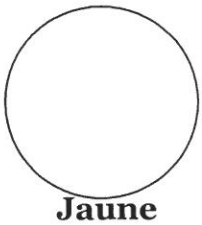
indigo



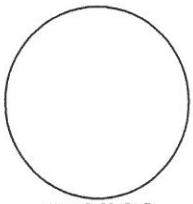
bleu



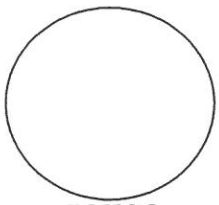
vert



Jaune



orange



rouge

Il y a aussi

Rose, fuschia, cyclamen ou bougainvillier
Rose bruyère, orchidée ou bois de rose
Rose Bengale, tyrien ou magenta
Rose bonbon, saumon ou crevette
Rose carnation, bébé ou layette
Rose pourpre, garance ou vieux rose
Rose pastel, poudré ou chair clair
Rose de cobalt, carthame ou violacé...

Gris, ardoise, graphite ou anthracite
Gris souris, tourterelle ou neutre
Gris d'argent, étain ou acier
Gris chaud, froid ou roux
Gris clair, foncé ou olive
Gris beige, grès ou schiste
Gris de Payne, de Davy ou Lascaux...

Terre de Sienne naturelle ou brûlée
Terre d'ombre naturelle ou brûlée
Terre ocre jaune, *ombria* ou *rossa*
Terre Cipo foncé, sépia ou verte
Terre d'Italie, morte ou rose
Terre de Cassel ou de Pouzzoles
Brun rouge, tabac ou noisette
Pain brûlé, chocolat ou marron glacé...

D'où viennent les couleurs ?

Durant des siècles et jusqu'à l'apparition des colorants synthétiques en 1856, les couleurs proviennent de la nature.

Extraites de plantes :

La garance.....Rouge
Le bois Brésil.....Rouge
Le rocou....Jaune orangé
La gaude, l'orpiment, le genêt, le safran ou le curcuma....Jaune
Le nerprun ou graine d'Avignon.....vert
L'indigo.....Bleu foncé
Le pastel ou guède.....bleu clair
Le brou de noix, le cachou.....Brun
Le sésame.....Violet
La noix de Galle....noir

Extraites d'animaux :

Le murex.....Pourpre
La cochenille.....Rouge carmin

Extraites de minéraux :

Le lapis lazuli.....Bleu
La malachite.....vert
La craie.....Blanc

Autrefois le bleu outremer était obtenu à partir du lapis-lazuli, pierre précieuse venue d'Asie, au-delà des mers. Un contrat de 1408 montre que cette couleur si rare et si précieuse ne servait qu'à peindre le manteau de la vierge et que d'autres bleus moins onéreux étaient employés pour le reste du tableau.

Recette pour le jaune d'or au XIV siècle :
Prendre de l'orpiment, pilez-le sur la pierre avec du fiel de chèvre ou de bœuf. Mettre dans un vase avec du safran, versez du vin blanc, mettre au feu et faire bouillir pour épaissir. Laisser refroidir et votre couleur est prête !

La palette au fil du temps...

À la préhistoire,
les peintres utilisent des terres d'argile pour fabriquer le rouge, le brun, le jaune, le noir. Ce sont les seules couleurs dont ils disposent pour orner les grottes ou peindre leur corps. Ces couleurs ne sont jamais vives mais elles offrent une large gamme de teintes et de luminosités.

À l'époque de l'Egypte Ancienne,
les peintres emploient une palette plus riche avec de nouvelles couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, violet et or. Les Egyptiens inventent le verre grâce à la maîtrise de l'art du feu ainsi qu'une vaste gamme de nouvelles couleurs. Cette civilisation se distingue par l'emploi de la couleur dans de nombreux domaines : architecture, objet, parure, maquillage...

Dans l'Antiquité Romaine,
les peintres possèdent une large gamme de couleurs grâce aux richesses naturelles des terres d'argile. La poudre minérale blanche est teintée avec des colorants d'origine végétale ou animale pour élargir leurs palettes. Mais certaines couleurs manquent, comme le bleu d'Alexandrie ou le rouge de cinabre. Elles doivent être alors importées d'Orient et valent une véritable fortune !

Au Moyen Age,
la palette des peintres s'enrichie considérablement avec l'apparition de couleurs très vives. Enluminures, peintures murales, vitraux, tapisseries ou sculptures polychromes bénéficient des recherches des physiciens et alchimistes qui trouvent de nouvelles couleurs grâce à la chimie.

À la Renaissance,
les artistes préparent toujours eux même leurs couleurs. Les pigments sont longuement et minutieusement broyés sur une plaque de marbre avec un liant à l'eau ou à l'huile. Mais bientôt les marchands de couleurs se chargent de ça. Les gammes de pigments et de colorants se diversifient avec la recherche de nouvelles couleurs raffinées.

Aujourd'hui,
Les artistes emploient toujours les pigments naturels issus de la terre. En dehors des ocres, l'ensemble des pigments, laques et colorants sont produits par l'industrie chimique. Au milieu du XIX siècle apparaissent les premiers colorants de synthèse, puis l'invention du tube de peinture. Ainsi une multitude de « couleurs fines pour artiste » propose une gamme de couleurs d'origine artificielle.

La peinture à l'huile...

La peinture à l'huile est pratiquée depuis le XV siècle, son développement est lié à l'utilisation de la toile tendue sur châssis pour peindre.

Les qualités exceptionnelles de cette peinture en font une technique prédominante en Occident.

La peinture à l'huile est composée de pigments colorés d'origine animal, végétale ou minérale et d'un liant huileux issu de la distillation de plantes (romarin, lavande, pin...).

Jusqu'à l'invention de la peinture standardisée en tube au XIX siècle, le peintre broie ses pigments longuement en ajoutant progressivement le liant, jusqu'à obtenir une pâte onctueuse qu'il conserve dans un sachet de peau de vessie. Il met au point des recettes délicates de couleurs qui personnalisent sa palette.

Selon les pigments utilisés, la peinture a un pouvoir plus ou moins couvrant et lumineux.

La peinture à l'huile est d'un maniement souple et permet l'empâtement, la transparence et la fusion des couleurs. Elle sèche lentement, ce qui offre au peintre la possibilité de travailler subtilement dans le frais (peinture non séché).

L'essence de térébenthine, appelée « eau merveilleuse » au Moyen Age, est utilisée pour étendre les couleurs relativement denses.

Le choix des pinceaux et important. Il en existe une grande variété, chacun laissant une trace différente sur la toile.

L'aquarelle...

L'aquarelle est une peinture à l'eau, déjà pratiquée dans l'Egypte Ancienne.

Elle offre la possibilité de jouer avec les transparences et la superposition des couleurs.

Travaillée avec très peu d'eau, elle peut être aussi opaque que la gouache. Plus elle est diluée, plus elle est transparente.

Les lavis, couleurs étendues à l'eau, uniformes ou dégradés, sont la base de l'aquarelle. Il faut en conséquence choisir un papier suffisamment épais et qui ne gondole pas lorsque la peinture sèche.

Le blanc du papier est important pour les transparences et les réserves (zone sans aquarelle). Les différents grains de papier donnent des variations à la peinture.

Pour fabriquer l'aquarelle, il faut des pigments de couleurs, de la gomme arabique provenant de l'acacia, de l'eau et un agent de mouillage pour éviter que les couleurs ne se dessèchent (miel, fiel de bœuf, sucre et glycérine...)

L'aquarelle est généralement présentée sous forme de godet que l'on intègre à volonté dans sa boite d'aquarelle afin de composer sa propre palette. L'aquarelle en godet est bien souvent de meilleure qualité que l'aquarelle en tube.

Chaque fabricant a sa recette pour préparer les aquarelles, de leurs qualités dépendra la transparence des lavis et la beauté des couleurs.

La légèreté du voile de l'aquarelle la rend vulnérable à la lumière. Pour conserver la peinture à l'aquarelle, il faut comme les pastels, la protéger des rayons du soleil.

Le pastel...

Le pastel désigne à la fois le dessin réalisé avec des pastels et la matière « pastel » composée de pigment de couleur, de craie et d'un liant.

Il existe le pastel sec, dont l'origine remonte au XV siècle et le pastel gras, conçu au XX siècle par G. Sennelier à la demande du peintre Pablo Picasso.

Le pastel gras est préparé à l'huile, ce qui le rend plus dense. Il se dilue avec l'essence de térébenthine et peut se travailler avec la peinture à l'huile.

Le pastel sec est tendre et fragile ; plus il a de craie plus il est cassant. Sa tendresse permet un estompage au doigt ou au chiffon pour rendre un aspect fondu.

Les couleurs des bâtonnets de pastel perdent leurs puretés quand on les mélange entre elles, c'est pourquoi les pastels sont fabriqués dans une large gamme de couleurs.

La fabrication du pastel est simple. Il faut mélanger de la craie avec un liant à l'eau ou à l'huile, selon le pastel désiré, sec ou gras. On incorpore dans la pâte souple obtenue, le pigment de couleur et on malaxe le tout ! Les bâtonnets sont alors modelés en petits cylindres, puis ils sont mis à sécher pendant quelques jours.

C'est la qualité des pigments qui détermine la pureté des pastels. Ses couleurs éclatantes et lumineuses s'appliquent et s'effacent avec facilité.

Le dessin au pastel est souvent réalisé sur des papiers colorés, qui donnent une unité et une atmosphère particulière à l'œuvre.

Les couleurs dites « pastel » sont douces mais les couleurs des pastels peuvent être forte et puissante !

Balade en couleurs...

Quand tu es face à une œuvre prend le temps de la regarder !...

Violet :

Décris le paysage, as-tu remarqué des éléments qui ne soient pas naturel ?
Observe la lumière, quel est le moment de la journée ?
Remarque comment le peintre juxtapose les touches de couleurs.
Réponses : deux pontons. La fin de journée.

Parme :

As-tu vu des personnages se promener, combien sont-ils, où sont-ils?
Que remarques-tu de semblable entre le ciel et le fleuve ?
Observe les nuances qui composent le paysage à l'horizon.
Réponses : 3 personnes se promènent sur le quais. La couleur jaune.

Violine :

Connais-tu le nom d'une peinture qui représente des objets ?
Où se trouve le bouquet de fleurs ?
Que remarques-tu dans le décor ?
Réponses : une nature morte. Sur un coin de table, il y a des fleurs partout.

Mauve :

La couleur mauve chemine, vers où va t-elle en haut du tableau?
Il y a 3 plans, peux-tu les nommer ?
Observe les différentes touches colorées de mauve.
Réponses : vers la maison. Au 1er plan : Justine, 2ème : le jardin, 3ème : la maison.

Indigo :

Connais-tu le nom donné à un tableau qui représente une scène de mer ?
Combien comptes-tu de femmes avec des coiffes ?
Décris ce que tu vois et nomme les couleurs.
Réponses : une marine. Il y a 7 femmes.

Cobalt :

Où se trouve la femme, que fait-elle ?
Que vois-tu sur la table ?
Observe les fleurs dans le décor à gauche.
Réponses : assise dans une pièce près d'une table, elle regarde le peintre. Une tasse à café, soucoupe, cuillère, cafetière

Bleu marine :

Décris la mer, que remarques-tu sur l'eau ?
De quelle couleur est le ciel ?
Observe les idéogrammes en haut à gauche et la montagne à l'horizon.
Réponses : sur la mer agitée il y a 2 longues barques. Gris comme un ciel de tempête.

Bleu cendré :
Où se trouve le jeune homme ? Décris sa pose.
Remarque le sentiment étrange qu'apporte le bleu cendré.
Invente une histoire pour accompagner ce tableau.
Réponses : Assis sur un tissus sur rocher. Il est en boule, la tête posée sur ses genoux.

Bleu lavande :
As-tu trouvé les objets qui vont par paire ?
Où est le chapeau de paille ?
Regarde, la couleur des murs donne une impression d'espace.
Réponses : 2 chaises, oreillers, portraits, gravures, pots, flacons, brosses, portes. Sur le porte manteau.

Bleu outremer :
Combien comptes-tu de nénuphars blancs ?
Que remarques-tu comme autre végétal ?
Observe comme les taches blanches éclairent le tableau.
Réponses : 8 nénuphars. Des branches de saule pleureur tombent dans l'eau.

Bleu ciel :
Où nous mène le pont de pierre ? Décris le paysage.
Raconte ce que tu vois sur le pont.
Observe le reflet de la maison et des arbres dans l'eau.
Réponse : à un village.

Bleu paon :
A ton avis, où sont les danseuses, sur la scène, dans les coulisses ?
Est-ce qu'elles dansent ?
Avec leurs costumes de danse, on dirait des paons qui font la roue !
Réponses : dans les coulisses. Elles ne dansent pas, elles s'apprêtent.

Vert émeraude :
Combien de personnes vois-tu ?
Quel est l'objet que la femme tient dans ses mains ?
Observe la fraîcheur qui se dégage de cette œuvre.
Réponses : 4. Un filet à papillons.

Vert jaune :
Décris le paysage, combien vois-tu de personnages ?
Pourquoi peut-on dire qu'il fait chaud ?
Souviens-toi d'une promenade que tu as faite dans la nature.
Réponses : 2 en haut du chemin et 2 en bas. Chapeaux et ombrelles protègent du soleil.

Vert bronze :
Observe comment sont habillées la mère et la fille qui se font un câlin.
Est-ce que l'on est vêtu comme cela aujourd'hui ?
Remarque l'importance du rouge de la ceinture et du serre tête.
Réponse : non, l'œuvre montre une mode d'une autre époque.

Vert d'eau :
À ton avis, est-ce un tableau réel ou imaginaire?
Quels animaux vois-tu dans les branches ?
La couleur du ciel donne douceur et étrangeté à l'œuvre.
Réponses : imaginaire car le personnage n'existe pas dans la réalité. Oiseaux et serpent.

Jaune d'or :
Ce tableau donne l'impression d'être dans un rêve, raconte pourquoi.
As-tu remarqué le peintre ? Il s'est représenté dans l'œuvre.
Que fait-il ?
Réponse : il caresse un gros oiseau violet.

Jaune de Naples :
Décris toutes les couleurs que tu vois.
Reconnais-tu les objets posés sur la table ?
Observe la lumière méridionale qu'apporte le jaune de Naples.
Réponse : une ombrelle et une paire de gants.

Jaune canari :
Quels sont les éléments de la nature que tu vois ?
Où mène le petit chemin au bord de l'eau ?
Observe les masses colorées qui se reflètent dans la rivière.
Réponses : des arbres, une rivière. À une maison.

Jaune citron :
Où se trouve le citron ?
Que remarques-tu en bas, à droite de l'œuvre ?
Un simple agrume est un sujet original pour une nature morte !
Réponses : sur un plateau. La signature de l'artiste

Orange :
Où est l'artiste lorsqu'il peint ce tableau ?
Nomme les différents endroits où le peintre pose de l'orange.
Observe les coups de pinceaux, ils font vibrer les couleurs.
Réponses : près d'un arbre. Au sol, sur les troncs, les façades, les toits, les cheminées.

Tuile :

Sais-tu comment s'appelle un petit groupement de maisons à la campagne ?
A ton avis, quelle est la saison représentée ?
Réponses : un hameau. L'automne avec un ciel bleu, la lumière dorée et les arbres presque nus.

Potiron :

Regarde, la rivière, le chemin et les arbres indiquent les lignes de fuite de la perspective. Elles mènent vers le bâtiment du fond du tableau.
Où sont les personnages ?
Réponse : au bord de la rivière.

Orange de Mars :

Regarde la simplicité des formes, le dessin du volcan, des éclairs, des nuages.
Remarque le dégradé du ciel, que vois-tu en haut, à gauche ?
Réponse : des idéogrammes.

Rouge carmin :

Où se déroule la scène ?
Combien de couleurs comptes-tu ? Nomme-les.
Raconte une histoire avec les éléments et les personnages du tableau.
Réponses : au bord de l'eau. 10, rouge, bleu, jaune, rose, orange, vert, sable, gris, noir et blanc.

Rouge tomate :

Décris la femme, sa pose, ses vêtements, ses bijoux.
Quels sont les meubles de la pièce ?
As-tu remarqué les 2 natures mortes ?
Réponses : un matelas rayé, un paravent fleuri, un guéridon noir, une commode en bois marron.

Rouge pastèque :

Que représente l'aplat de couleur blanche sur lequel est posé le violon ?
À ton avis, où se déroule la scène? Dans un jardin ou dans une pièce ?
Observe comment le dessin vient par-dessus les zones de couleurs.
Réponses : des partitions. Dans une pièce avec un décor végétal.

Rouge vermillon :

Regarde les plis du costume. Comment l'artiste peint le tissu ?
Le blanc est délicatement posé sur le rouge pour donner un effet de transparence.
Réponse : Avec une alternance de rouge clair et foncé.

Noir :

Donne les éléments qui te font penser à la toilette.
Regarde, la jeune femme semble surgir de l'obscurité.
As-tu vu le bleu ?
Réponses : les cheveux et vêtement défaits, le flacon de parfum sous la main, le miroir. A droite.

Chocolat :

Observe la scène ; où se déroule-t-elle ?
Que font les hommes? Reconnais-tu des outils ?
Observe les différentes couleurs du bois.
Réponses : dans un appartement vide. Les hommes rabotent le parquet. Rabot et marteau.

Ombre brûlée :

Décris le paysage, as-tu remarqué le chemin et le pont?
À ton avis, où se trouve la Joconde ?
Observe toutes les nuances de brun et de vert, du plus clair au plus foncé.
Réponses : le chemin à gauche et le pont à droite. A la fenêtre sur un balcon.

Brun rouge :

Promène ton regard dans la pièce, raconte ce que tu vois.
Quels sont les matériaux utilisés pour le sol et le mur ?
Donne des détails sur les personnages, poses, vêtements, coiffures
Réponse : le sol est en carreaux de terre cuite et le mur est couvert de carreaux de faïence.

Blanc :

Ecoute le silence du paysage. Que remarques-tu sur la barrière ?
Donne les éléments qui permettent de dire que c'est l'hiver.
Invente une histoire pour ce tableau.
Réponses : une pie. Les arbres nus, la neige épaisse, la lumière blanche, personne dehors.

Lin :

Que se passe-t-il dans ce tableau ?
As-tu remarqué le tricheur ?
Observe bien chaque personnage et raconte une histoire.
Réponses : Une partie de cartes avec de l'argent et du vin. Le tricheur est à gauche.

Gris souris :

Quel vêtement porte la jeune femme ? Quels dessins vois-tu dessus ?
Remarque la finesse du dessin, la délicatesse des tons, les idéogrammes et la grandeur du personnage dans le cadrage.
Réponses : Un kimono. Il y a des éventails, oiseaux et fleurs.

Beige :

Nomme les couleurs que tu vois et remarque la partie sombre du bas du tableau qui s'oppose à la partie claire du haut.
Décris l'attitude du personnage, observe la belle dentelle de sa robe.
Réponse : elle est penchée en avant, concentrée et appliquée, les yeux baissés sur son travail.

Balade en couleurs...

Quand tu es face à une œuvre prend le temps de la regarder !...
Réponds à ces questions en observant les panneaux.

Violet :
Observe la lumière, quel est le moment de la journée ?

Parme :
As-tu vu des personnages se promener, combien sont-ils, où sont-ils ?

Violine :
Quel est le nom d'une peinture qui représente des objets ? Que voit-on sur celle-ci ?

Dans quels autres tableaux retrouve-t-on des objets ?

Mauve :
La couleur mauve chemine, vers où va-t-elle en haut du tableau?

Indigo :
Combien comptes-tu de femmes avec des coiffes ?

Cobalt :
Où se trouve la femme ?

Bleu marine :
Que remarques-tu sur l'eau ?

Bleu cendré :
Où se trouve le jeune homme ?

Bleu lavande :
Nomme au moins 3 objets qui vont par deux ? Où est le chapeau de paille ?

Bleu outremer :
Comment appelle-on ces fleurs ? Combien en comptes-tu ?

Bleu ciel :
Que voit-on sur le pont de pierre ?

Bleu paon :
A ton avis, où sont les danseuses ? Est-ce qu'elles dansent ?

Vert émeraude :
Combien de personnes vois-tu ? Quel est l'objet que la femme tient dans ses mains ?

Vert jaune :
Combien vois-tu de personnages ? Pourquoi peut-on dire qu'il fait chaud ?

Vert bronze :
Que font la mère et la fille ? Sont-elles habillées comme on l'est aujourd'hui ?

Vert d'eau :
Quels animaux vois-tu dans le tableau ?

***Jaune d'or* :**
As-tu remarqué le peintre ? Il s'est représenté dans l'œuvre. Que fait-il ?

Jaune de Naples :
Reconnais-tu les objets posés sur la table ?

Jaune canari :
Quels sont les éléments qui se reflètent dans la rivière ?

Balade en couleurs...

Quand tu es face à une œuvre prend le temps de la regarder !...
Réponds à ces questions en observant les panneaux et les titres.

1) Mauve :
A quoi mène le chemin mauve en haut du tableau?

2) Cobalt :
Où se trouve la femme ?

3) Bleu lavande :
Nomme au moins 3 objets qui vont par deux ? Où est le chapeau de paille ?

4) Bleu outremer :
Comment appelle-on ces fleurs ? Combien en comptes-tu ?

5) Vert émeraude :
Quel est l'objet que la femme tient dans ses mains ?

6) Jaune citron :
Que remarques-tu en bas, à droite de l'œuvre ?

7) Tuile :
A ton avis, quelle est la saison représentée ?

8) Brun rouge :
Qu'y a-t-il au sol et sur les murs ?

9) Dans quels autres tableaux voit-on la mer ?

10) Gris souris :
Comment appelle-t-on le vêtement de la jeune femme ?
Quels dessins vois-tu dessus ?