

Le noir , le blanc et après...

Aujourd'hui nous allons, une fois n'est pas coutume, voyager entre le NOIR et la BLANC, comprendre ce monde fantastique rempli de poésie dont les limites sont infinies et qui sont mises en valeur par des artistes qui ont marqué l'histoire par leurs talents et leurs sens artistiques novateurs ; voici le monde des couleurs.

Cette planche va s'articuler autour de 3 nuances :

- pourquoi et comment nous les voyons ? et historique des couleurs
- quelles sont-elles et quels symboles représentent-elles ?
- la touche finale sous forme de conclusion

Pourquoi et comment nous les voyons ?

Je vais vous parler de l'œil en essayant de ne pas vous les fermer...

Nous vivons dans un univers coloré, l'Homme a toujours voulu connaître la nature profonde de celui-ci. Que ce soit à l'époque de l'âge de pierre avec les premières représentations colorées ou aujourd'hui celles des photos prises sur d'autres planètes, ces couleurs que les Hommes arrivent à fixer ne sont pas les couleurs de l'objet représenté, mais celle de la lumière qui permet de les voir.

La couleur d'un objet est essentiellement une sensation.

Elle est ni une réalité physique ni une chose matérielle. On nomme couleur l'opération complexe qui met en relation trois paramètres distincts successifs:

- une source lumineuse
- un objet
- un récepteur (l'œil et cerveau).

Il est important de ne pas confondre la longueur des ondes qui est une notion physique et la notion-couleur qui est une notion de perception.

En fait, les couleurs n'existent pas, enfin pas vraiment de façon naturelle. Seules existent les ondes qui forment la lumière; cet ensemble de fréquences lumineuses forme le spectre des couleurs, qui sont absorbées ou reflétées par les objets qui nous entourent. Notre œil reçoit ces ondes et envoie des signaux au cerveau. Nous baignons dans ces rayons, ils agissent sur notre mental et sur notre corps.

Chaque couleur a une longueur d'onde différente ;

- Les couleurs chaudes et vives sont les plus longues.
- Les couleurs froides ont une longueur d'onde plus courte.

Le rouge a donc la vibration la plus longue, la plus chaude suivie par l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet.

Chez l'humain, l'œil contient approximativement **6 millions de cônes** et environ **120 millions de bâtonnets**. Les bâtonnets assurent une vision en noir et blanc et les cônes permettent de voir les couleurs quand la lumière est vive.

Il s'agit d'une énorme densité de cellules réceptrices ; si l'on considère comme exemple l'image d'un téléviseur qui lui n'en contient

environ que **300 000 éléments**. Le système des cônes est un système à très haute résolution, mais sa sensibilité est limitée. De fait, on trouve trois types de cônes selon leur sensibilité spectrale.

Il s'agit des cônes L (long pour le rouge) M (medium : le vert) et S (petit : le violet).

D'ailleurs certains déficits de la vision des couleurs s'expliquent par l'atteinte d'un ou de plusieurs types de cônes.

À la périphérie de cette zone centrale (fovéa), on trouve les bâtonnets, très sensibles à la lumière, mais ayant un pouvoir de résolution limité.

Le violet a la plus courte longueur d'onde, le rouge la plus longue. Il est à noter que le violet qui commence le spectre de la lumière (arc-en-ciel) n'est pas une couleur primaire ; le rouge qui le termine, lui est une couleur primaire. L'arc-en-ciel n'est qu'un ensemble de fréquences d'ondes lumineuses monochromatiques ; il ne comporte pas toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Ce sont les mouvements de l'œil qui donnent l'impression générale d'une couleur.

L'œil ne perçoit plus les couleurs en deçà du rouge et au-delà du violet.

Plus long et plus calorifique se trouve l'infrarouge: puis les ondes radar, les ondes radio puis le courant alternatif.

Plus court que le violet nous avons les radiations UV (ultraviolet) les rayons X et les rayons Gamma qui sont aujourd'hui malheureusement très médiatisés .

Après quelques rappels historiques et techniques, je vais donc aborder les couleurs sous l'aspect psychologique, puis symbolique .

C'est en 1665, qu'Isaac Newton découvrit le procédé de décomposition de la lumière.

Il fit entrer un rayon de lumière solaire dans un prisme en verre. Le rayon était réfracté et décomposé en ses couleurs primaires.

En 1807, le physicien Thomas Young fit l'expérience inverse : il recomposa de la lumière blanche à partir de trois projecteurs de lumières colorées **rouge, bleu et verte**.

Le mélange des rayons lumineux rouge, bleu et vert permet de reproduire toutes les couleurs. Le noir étant l'absence de lumière et le blanc résultant du mélange des 3 couleurs primaires.

On parle ici de synthèse additive des couleurs car plus on ajoute des couleurs, plus la luminosité augmente.

En revanche, pour les peintres et les graphistes, les couleurs primaires sont **rouge, bleu, jaune**.

En utilisant seulement trois couleurs sur une feuille de papier blanc, il est possible de reproduire la presque totalité des autres couleurs. La couleur résultante d'un mélange correspond à la partie du spectre lumineux qui n'est pas absorbé.

Quelles sont-elles et quels symboles représentent-elles ?

Les 3 couleurs primaires dont je vais vous parler sont celles qui sont utilisées et que j'utilise en peinture artistique bien sûr .

Comme des sentiers de montagne qui visent le sommet nous aborderons successivement chacune de ces couleurs **le rouge, jaune, bleu, qui forme les couleurs PRIMAIRES** .

-Le rouge

Couleur du Feu et du Sang, le rouge est "considéré comme un symbole fondamental du principe de vie avec sa force, son éclat, sa puissance".

Étant l'attribut de Mars, dieu de la guerre, c'est une couleur masculine, donc brûlante et violente. Elle est "débordante d'une vie ardente et agitée". **Van Gogh écrit : "j'ai tenté d'exprimer les terribles passions humaines par le rouge et le vert"**.

L'ambivalence est permanente avec cette couleur : le **rouge éclatant** centrifuge est diurne, mâle, tonique, incitant à l'action.... le **rouge sombre** tout au contraire nocturne, femelle, secret et à la limite centripète. L'un entraîne, encourage, provoque → c'est le rouge des drapeaux, des enseignes, des affiches publicitaires... L'autre alerte, retient, incite à la vigilance et à la limite, inquiète → c'est le rouge des feux de circulation, la lampe rouge interdisant l'entrée d'un bloc radiologique, ou opératoire, d'un studio photographique... C'est le signal de marche de tous les appareils ménagers et autres, et le signal d'alerte du dysfonctionnement...

L'ambivalence existe dans toutes les civilisations : le feu brûle, éclaire, brille, réchauffe, protège.

-Le jaune

Le jaune quel couleur ... ! c'est la couleur du **soleil**, de la lumière et du métal le plus précieux, **l'or**. Cette couleur possède une vertu magique.

C'est le symbole de Jeunesse et de Force. Dans pratiquement tous les peuples l'or fût lié à la richesse, donc à la noblesse, au pouvoir. C'est la couleur de Dieu (on ne peut regarder le soleil). Couleur de l'immortalité, elle est couleur divine, donc celle de l'Empereur et des rois aussi bien en Europe qu'en Chine, Inde ou Égypte.

C'est une couleur chaude, associée souvent à l'air. Mais elle éblouit et a la dureté du métal. Elle correspond à la richesse, à la foi.

Mais il y a ambivalence car, couleur des grains mûrs (blé, maïs, millet ...), la couleur jaune annonce l'automne. **Elle dessèche comme l'or qui entraîne envie et jouissance.**

Chez les Chrétiens, le jaune signifiait aussi trahison : Judas est représenté avec une robe jaune ainsi que les Juifs. C'est pourquoi en 1215 le Concile de Latran leur imposa une rouelle jaune sur leur vêtement, ancêtre de cette triste étoile jaune de sinistre mémoire. Vers la fin du Moyen Age, le jaune est lié au désordre, à la folie : les bouffons et les fous sont habillés en jaune (le nain jaune). Le jaune est associé à Lucifer, au soufre, et aux traîtres. ***Paradoxalement il correspond aux maris trompés alors qu'originellement il indiquait le trompeur.***

Si le jaune correspond à la richesse, à la gloire, le jaune pâle signifie trahison, hypocrisie, avarice, envie : on rit jaune.

C'est une des couleurs des plus ambivalentes.

L'or vient de la terre (pépites) mais évoque le soleil. Il est une arme de lumière, ce qui explique les coutumes sacrificielles en or et la faucille d'or des druides.

La lumière est au physique ce que la vérité est au spirituel. Dans son Traité des couleurs, Goethe dit que la lumière ne peut être réduite à des formes abstraites ou à des représentations de mouvements mécaniques. Il ne peut pas y avoir de couleurs sans lumière, ni de lumière sans couleurs. Il n'y a donc pas d'humain sans Divin, ni de Divin sans humain.

- Le Bleu

A travers des expressions du langage populaire, Le bleu prend souvent une signification négative : ainsi, la peur métaphysique devient : **une peur bleue - je n'y vois que du bleu**, pour dire : Je n'y vois rien - En Allemagne, "être bleu"

signifie : perdre conscience par l'alcool. En France, le "**bleu**" est celui qui ne voit pas qui est naïf.

Mais le bleu a aussi une certaine ambivalence. Au bleu d'azur diurne succède le bleu profond nocturne tirant vers le noir.

C'est une couleur immobile, froide, incitant à la méditation et au repos. Au bleu de la nuit succède l'or du soleil dans l'azur, d'où le blason de la maison de France : bleu (céleste) avec trois fleurs de lys d'or (pureté divine). Il était inutile que le soleil de Louis XIV s'y ajoute, tout le symbolisme y était déjà.

Dans le combat du ciel contre la terre, le bleu et le blanc s'opposent au rouge et au vert. On les retrouve dans les couleurs des quatre factions de chars qui s'affrontaient à Byzance dans l'hippodrome. Pendant la Révolution les Bleus (chouans) s'opposent aux Rouges (républicains). Cette connotation rouge est d'ailleurs restée, diffusée sur le plan international, s'opposant aux autres couleurs...

Le bleu est resté pendant longtemps en Occident au second plan. Aujourd'hui le bleu est devenu la couleur préférée de plus de la moitié de la population. Une des caractéristiques du bleu est qu'il rassure, n'agresse pas, ne transgresse rien au point d'être devenu une couleur neutre. Les grands organismes internationaux ne sont s'y pas trompés qui ont tous choisi le bleu pour couleur emblématique. L'ONU, l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Le bleu est devenu une couleur internationale chargée de promouvoir la paix et l'entente des peuples. (les casques bleus) même si parfois il y a derrière cette démarche de paix le besoin d'entretenir certaine forme de guerre mais ce n'est pas le sujet de ce soir.

Revenons si vous le voulez bien à notre BLEU de notre chère planète bleue. En FM, les loges des trois premiers grades, Apprenti, Compagnon, Maître sont appelées loges bleues. En fait cette appellation rappelle que les trois premiers grades font travailler à un niveau cosmique qu'il n'est pas possible de dépasser tant qu'on reste à ce niveau. Le cordon porté par les maîtres à notre rite est bleu azur. La loge bleue représente symboliquement le cosmos. En fait, elle est à ciel ouvert sur la voûte étoilée. Le bleu azur rappelle le ciel étoilé de la loge indiquant les possibilités d'élévation spirituelle auxquelles chaque maçon peut tendre.

Maintenant abordons les couleurs **SECONDAIRES** que sont le vert, l'orange, et le violet.

Le vert

Si le bleu est la couleur du ciel ou de l'air, le vert est la couleur de l'eau, des fleuves, des lacs et de la mer. Elle est aussi, la couleur dominante des végétaux. L'eau a une importance primordiale. Ce sont des eaux primitives que les religions font surgir le monde. Nous le voyons aussi dans le nom du mois de mai porté par le plus beau mois du printemps, de la nature triomphante. Il exprime l'explosion de la terre nourricière.

Couleur du début de l'initiation du printemps et de la jeunesse, elle est la couleur de l'espérance. Couleur des prophètes et pour les musulmans la robe verte d'Aly est devenue la couleur même de l'islam.

Symbolisant la victoire de la nature, le vert est devenu l'emblème de toute victoire. Elle est associée à toute idée de bourgeonnement, de renouvellement et d'expansion horizontale.

Mais ces forces ne sont pas toutes bonnes. Le vert n'est pas toujours une couleur bénéfique. Swedenborg (scientifique, théologien et philosophe) se représentait avec les yeux verts, les démons de l'enfer et les peintres du moyen-âge donnaient à leurs diables une couleur verte.

Le vert est aussi associé à la couleur de reptiles, de vers et de poissons et aussi de la putréfaction. Le vert est un mélange de bleu et de jaune, sa nature est donc double, c'est une couleur à deux dimensions.

L'orange.

Cette couleur doit son nom à un fruit des plus exquis. Une couleur qui prend en compte tout ce qui a été dit sur le jaune et le rouge. En hébreu et en arabe, l'orange c'est la pomme d'or. Cette couleur chaude et agréable est la complémentaire du bleu. Elle associe au feu, l'or du verbe et la science élaborée par l'esprit. Ce qui en fait la couleur de l'union.

L'orange symbolise le point d'équilibre de l'esprit et l'amour à mi-chemin entre le rouge et le jaune donc entre la raison et la tempérance.

C'est à cette conception que se rattachent la robe safranée des moines bouddhistes et la croix orangée des chevaliers du Saint Esprit. Les muses étaient vêtues de safran, comme le voile d'Hélène.

Le violet

Le violet est la couleur de la tempérance. Mélange de bleu et de rouge, il associe action réfléchie et lucidité, équilibre entre le ciel et la terre, le sens et l'esprit, la passion et l'intelligence, l'amour et la sagesse.

La carte du Tarot nommée "la Tempérance" tient dans ses mains un vase bleu et un vase rouge entre lesquels s'échange un fluide incolore : l'eau vitale, échange perpétuel entre le rouge et la force impulsive du bleu céleste. Par le jeu éternel des énergies de la matière, elle représente l'éternel recommencement.

C'est une couleur d'apaisement et comme telle, couleur de la robe des évêques qui doivent tempérer les passions de leur troupeau.

C'est aussi la couleur de l'obéissance et de la soumission. La bague de l'évêque que baise ses ouailles est une améthyste.

En France, pour rendre les enfants obéissants, on attachait à leur cou une pierre violette qui les protégeait aussi des maladies. C'est une couleur de prudence pour les mêmes croyances.

A cela s'ajoute une connotation négative d'ambiguïté, de tristesse, de mélancolie. La violette est une fleur funéraire. En Extrême-Orient qui attribue au violet une signification dynamique : c'est la couleur du passage du Yang au Yin, de l'actif au passif. "Dans les rites tantriques, les accouplements rituels entre yogis se font dans une chambre éclairée d'une lumière violacée parce que la lumière violette stimule les glandes sexuelles de la femme alors que le rouge active celles de l'homme".

Voilà bientôt la fin (la sieste est donc fini) même si ces dernières couleurs ont été abordées à maintes reprises lors de l'étude du pavé mosaïque en quelques lignes voici mes chers frères un petit clin d'œil au blanc et au noir .

Le blanc

Le blanc est dans l'atmosphère la somme des couleurs, car son irisation donne l'arc-en-ciel.

Il est diurne, mais c'est une couleur de passage

- passage du matin à l'Est avec l'aube
- passage du soir à l'Ouest avec le couchant.

Le blanc du matin monte de la matité(ce qui est mat) à la brillance, le blanc du soir descend de la brillance à la matité, mais les deux sont vides, "suspendus entre absence et présence, entre lune et soleil, entre les deux faces du sacré".
Toute naissance est donc renaissance : c'est le cycle de la vie.

Le blanc était la couleur de deuil à la cour de France jusqu'à la fin du XVIème siècle.

C'est la couleur de la pureté, donc de la virginité (la mariée est vêtue de blanc), donc aussi de l'innocence (l'enfant que l'on baptise est vêtu de blanc). De même pour les enterrements, les enfants sont conduits en terre sous un suaire blanc orné de fleurs blanches. Les religieuses novices sont habillées en blanc. Cette notion de passage et d'au-delà conduit les prêtres à se vêtir de blanc. Le pape porte des vêtements blancs. La pureté prend la couleur immaculée : c'est la Vierge de l'immaculée Conception vêtue de blanc. Jésus apparaît aux disciples vêtu de blanc.

Le blanc représente aussi la sagesse, il s'identifie avec la lumière intérieure dans beaucoup de religions.

Il peut être aussi maléfique et inconsistant (voter blanc), mais la plupart du temps il signifie heureux et candide (candida = blanc) ; un candidat est donc par définition (?) quelqu'un d'heureux et d'immaculé...

Le côté maléfique du blanc est donc relatif au deuil ancien, alors que les animaux blancs étaient réservés aux sacrifices : moutons, taureaux, colombes... L'éléphant blanc est sacré en Thaïlande et réservé au roi.

Il faut différencier le blanc du blanc-gris lié à la peur (livide) ou du blanc-jaune de la maladie.

Le blanc, couleur de l'innocence et de la pureté, est réputé porter chance. Naguère les enfants royaux étaient habillés de blanc pendant leur petite enfance (jusqu'à 7 ans).

Le noir

Le noir couleur de nuit est ambivalent par essence. Il y a deux noirs : le noir aérien, nocturne, intermittent, relatif, remanié par les étoiles et la lune, et le noir souterrain, permanent, absolu, qui ne peut être effacé que par la lumière artificielle. Nos lointains ancêtres étaient confrontés à ces deux composantes.

Le noir correspond à l'absence de lumière, donc de couleurs. Les ténèbres correspondent au néant, au gouffre noir. Il est opposé au blanc comme sa contre-couleur. Dans la palette chromatique, selon qu'il est brillant ou mat, il est la somme ou l'absence de couleurs, leur synthèse ou leur négation.

Il est froid, correspondant aux ténèbres primordiales.

Il est instable au-dessous du monde = le monde souterrain est noir.

Il est donc associé à la mort, d'où les vêtements de deuil - et au renoncement à la vanité du monde, d'où les manteaux noirs dans les costumes religieux chrétiens et musulmans (imam ...), à l'Humanité et à la Respectabilité (magistrats, professeurs).

Dans le symbolisme indien, il est la pureté originelle : l'immortel Krishna est noir tandis que le mortel Arjuna est blanc, c'est le soi universel opposé au moi individuel.

Dans toutes les religions, il indique la mort = l'obscurité de nos origines, l'obscurité du retour à la terre matricielle et nourricière.

Le noir est lié à l'inconscience (être noir) et la malveillance (noirs desseins, âme noire, bête noire, avoir l'oeil noir ...) mais il génère la mélancolie et le pessimisme : idées noires, broyer du noir, humeur noire...

Les Romains marquaient d'une pierre noire les jours "néfastes" et les écoliers anglais appellent le lundi de la rentrée des classes black monday...

Le noir est "le symbole de tout ce qui est mal et de tout ce qui est faux" mais une perle noire porte bonheur...

Il est classiquement opposé au blanc.

Et enfin en peinture le noir n'est pas utilisé par les peintres il est issu d'un mélange de terre de sienne de bleu de rouge enfin de compte il peut y avoir une multitude de tons suivant les couleurs employées .Certain peintre comme le très célèbre aveyronnais Pierre SOULAGES utilise que la couleur Noir , il dis je le cite :

« J'aime l'autorité du noir. C'est une couleur qui ne transige pas. Une couleur violente mais qui incite pourtant à l'intériorisation. A la fois couleur et non-couleur. Quand la lumière s'y reflète, il la transforme, la transmute. Il ouvre un champ mental qui lui est propre." Car c'est là que tout se passe : dans la lumière du noir. Ou plutôt dans la faculté du "noir " à réfléchir la lumière, à la moduler, la sculpter, y soulever des lames de fond, y creuser d'obscures profondeurs, y scander des rythmes et tensions, y plisser des textures géologiques »

En Conclusion mes chères frères et sœurs , je peux dire maintenant que les couleurs sont le véhicule de l'expression des émotions et des concepts. Ses possibilités, sont illimitées.

Pour un artiste, la couleur joue le rôle des notes pour un musicien ou des mots pour un écrivain.

Lorsqu'il utilise les couleurs, le peintre active l'expression de son inconscient et la mémoire de ses sens, de son histoire. C'est un acte non verbal pour exprimer, révéler ses émotions, ses souvenirs, et partir à la découverte de soi.

Aussi mes sœurs et mes frères peut-être un jour, si votre horizon s'obscurcie ou si le froid vous gagne, vous rappellerez-vous qu'il y aura toujours d'innombrables couleurs pour soulager vos pensées et pourquoi pas, faire de ces couleurs un carburant pour vos esprits .

Enfin pour finir une citations d'Eugène DELACOIX

La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient un don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, la couleur n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur notre sensibilité.

J'ai dit ...

Quel est l'intérêt de se familiariser avec ce cercle ?

Ce cercle chromatique peut vous aider à trouver vos choix de couleurs. En effet, l'association des couleurs donnera des effets différents "matérialisables" sur ce cercle. Repérez des associations que vous aimez (sur des meubles, des frises de papiers peints, ...) et essayez de repérer grâce à ce cercle chromatique comment les combinaisons ont été établies. Voici les types de combinaisons les plus utilisés :

Les couleurs complémentaires : comme sa dénomination l'indique, ces couleurs sont deux couleurs qui vont se "compléter" dans le sens où chacune d'elle fait ressortir l'autre, elles se mettent en valeur mutuellement. Sur le cercle chromatique, la complémentaire d'une couleur se trouvera diamétralement opposée (ex : jaune et violet, ...). L'intérêt pour un meuble sera par exemple de faire des tiroirs "pétants". De plus, en ajoutant une petite goutte de sa couleur complémentaire à une couleur, on réduit son éclat en la rendant moins "flashy", on appelle cela un "ton rompu".

Association de complémentaires scindées : forme un triangle isocèle, (pour une couleur X : les deux autres couleurs se trouvent de chaque côté de sa complémentaire). Pour en obtenir quatre, on peut prendre alors deux couleurs séparées par une troisième avec leurs deux complémentaires (on forme alors un rectangle)

Association de couleurs analogues : de trois à six couleurs qui sont l'une à côté de l'autre sur le cercle chromatique. Ces couleurs vont être dites harmonieuses et bien se marier. Elle inspire l'unité et l'harmonie tout comme lorsque l'on choisit une couleur et la fonce ou l'éclaircie pour obtenir un camaïeu.

Association triadique : forme un triangle équilatéral. Un peu comme les complémentaires, ces trois couleurs vont se renforcer et bien s'accorder ensemble.

Vocabulaire : on **rabat** un ton avec du noir et on obtient des nuances, on le **dégrade** avec du blanc et on obtient une teinte.

Exemples de couleurs complémentaires

Exemple de couleurs analogues

Exemple de d'association triadique

Couleurs primaires :

- Jaune
- Bleu
- Rouge

Couleurs secondaires :

- Violet (bleu + rouge)
- Orange (jaune + rouge)
- Vert (jaune + bleu)

Couleurs tertiaires :

- Pourpre (rouge + violet)
- Indigo (bleu + violet)
- Turquoise (bleu + vert)
- Vert chartreuse (bleu + vert)
- Doré (jaune + orange)
- Ecarlate (rouge + orange)

Couleurs complémentaires :

- du rouge = vert
- du bleu = orange
- du jaune = violet