

Le pouvoir spatial de la couleur

« La couleur engendre le mouvement et la profondeur. »
(R. Delaunay.)

Dans l'effet que produit chaque couleur sur notre imagination, certaines qualités objectives apparaissent et se retrouvent invariablement : le jaune est aigu, le bleu est profond, le gris est tempérance, le rouge, énergie. Dans une composition, une tache bleue est une percée, une trouée dans l'espace. Peignez un objet encombrant en bleu, il vous paraîtra plus léger, moins présent. Dans le bouquet de fleurs de Manet au musée d'Orsay, la clématite bleue a été placée en avant du bouquet, devant les œillets qui sont de couleur rose. L'effet obtenu, inattendu, est celui d'une inversion de l'espace.

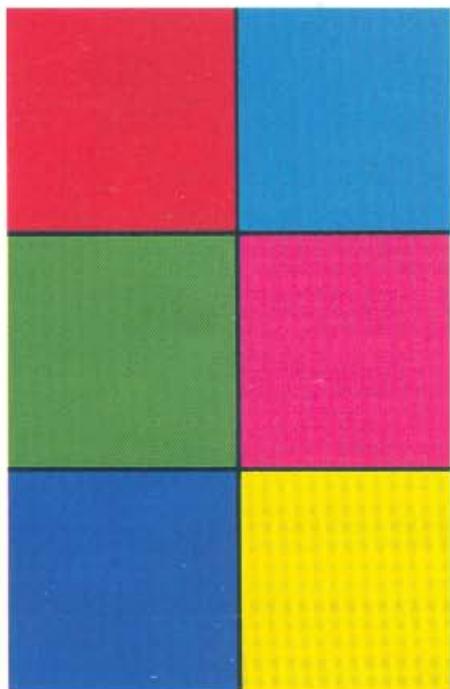

Fig. 140. Chaque couleur a son pouvoir spatial. À valeur et surface égales, un bleu paraît plus éloigné qu'un jaune, un rouge paraît plus proche qu'un vert...

La couleur est un moyen de créer l'espace au même titre que la perspective linéaire, la gradation des valeurs, la perspective des plans, les textures de la matière. (Voir L'Espace dans le dessin et la peinture.)

Pour bien visualiser la position spatiale des couleurs, le schéma de la figure 141 nous montre en perspective la gamme des douze tons. Il ne s'agit que de la mise en trois dimensions du cercle chromatique.

Ce que l'on appelle perspective chromatique doit permettre au peintre, soit d'accuser la profondeur de son tableau, soit d'exprimer dans une conception plus frontale de l'espace le caractère plan de la toile. Le peintre va donc jouer, soit dans le sens naturel de cette gamme (fig. 142), soit à l'inverse comme dans le bouquet de Manet. Il jouera le plus souvent des deux moyens combinés dans les œuvres de structure plus complexe. L'application à l'économie du tableau de cet effet spatial de la couleur constitue la *dynamique de la couleur*.

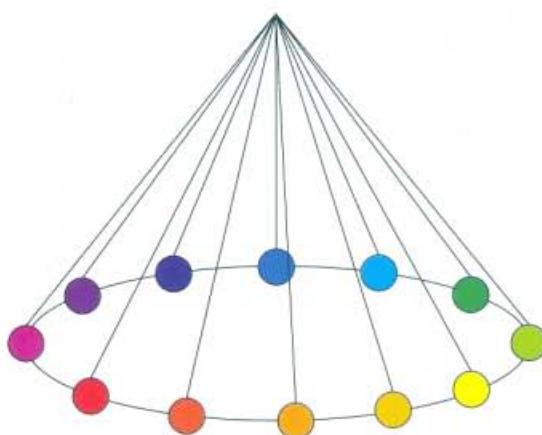

Fig. 141. Représentation graphique en trois dimensions du cercle chromatique de J. Itten.

el color de las sombras

Cada artista tiene su paleta; nadie ve los colores de idéntica forma.

Pero lo que no admite variaciones, lo que en pintura ha de sujetarse a una perfecta *relación de colorido* es el color de las sombras. Con razón dijo Rubens: "No importa el color dado a las luces, si se pintan las sombras con el color correspondiente a cada luz."

Pero, ¿cuál es el color de las sombras?

Hace tiempo, cuando impartía clases de pintura y dibujo en la Escuela Massana de Barcelona, hallé una fórmula que desde entonces he recomendado a cientos de alumnos. Se basa en generalizar los colores que intervienen en un color de sombra cualquiera. Estos son los colores, tres:

1. *El color propio en tono más oscuro*
2. *El complementario del color propio*
3. *El color azul, presente en toda oscuridad*

Hablemos con ejemplos. En esta página y en la página de la derecha, aparecen varios esquemas pintados con los tres colores que intervienen en el color de la sombra. Vea el bodegón de la figura 229 —un plato, cuatro manzanas y dos plátanos—, reproducido tres veces a pequeña escala en las figuras 229 A, B y C. Observe ahora lo que "dicen" las imágenes:

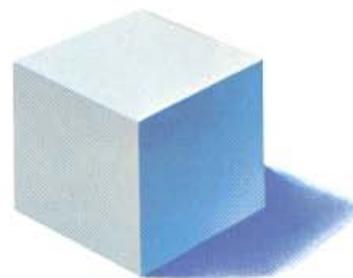
Fig. 229 A): El color propio en tono más oscuro: es el color tonal, ocre en la sombra del plato, amarillo oscuro en las sombras de los plátanos, rojo oscuro en las manzanas. Estos colores, mezclados con...

Fig. 229 B): ...el complementario del color propio: en el plato y los plátanos, ambos de color amarillo, el complementario es el azul intenso; en las manzanas, de color rojo, el complementario es el verde... Estos colores mezclados con...

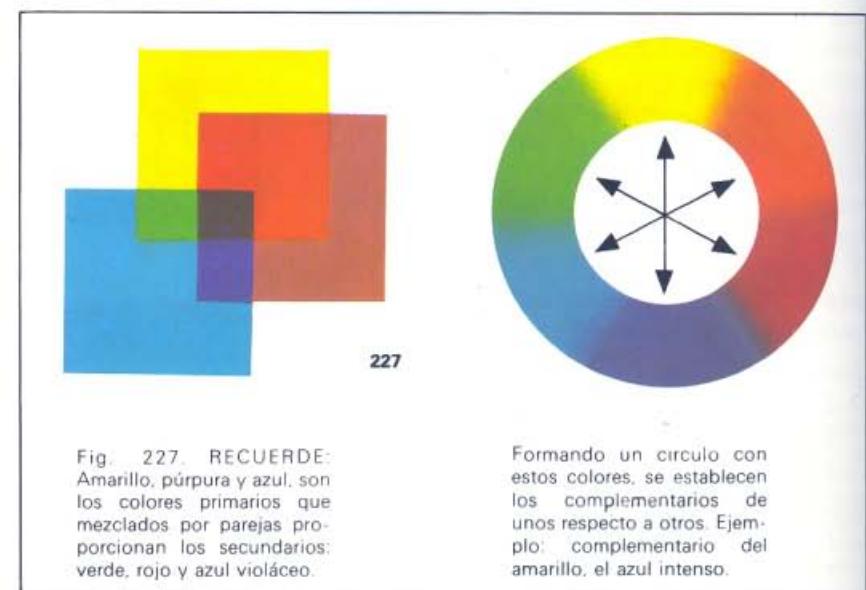
Fig. 229 C): ...el azul, proporcionan el color de las sombras.

Tenga presente que el azul es el color primordial de las sombras. Determine usted mismo, viendo el modelo, si ese azul ha de ser limpio, neutro, como el azul cobalto, o ha de ser verdoso, como el azul titán, o ha de ser un azul violáceo como el azul ultramar.

Fig. 228. El color propio más oscuro, mezclado con el color complementario, mezclado con el color azul, proporcionan genéricamente el color de la sombra. Vea esta fórmula aplicada a un cuerpo de color amarillo, a un cuerpo de color rojo y a un cuerpo de color azul.

226

227

Fig. 227. RECUERDE:
Amarillo, púrpura y azul, son
los colores primarios que
mezclados por parejas pro-
porcionan los secundarios:
verde, rojo y azul violáceo.

Formando un círculo con
estos colores, se establecen
los complementarios de
unos respecto a otros. Ejem-
plo: complementario del
amarillo, el azul intenso.

