

Les couleurs dans l'illustration, vectrices d'émotions

La plupart du temps, une illustration commence par un dessin au trait. La narration s'installe alors dans l'image. Ensuite, les ombres et les lumières apparaissent, ce qui donne plus de présence au dessin. Certaines images peuvent vivre en noir et blanc. Pour ma part, dans ma pratique d'illustratrice, la couleur est primordiale.

La couleur est une façon d'inscrire sur le papier ce qu'on ne peut dire autrement. Elle a la force de traduire et de transmettre avec subtilité une émotion ou une valeur instantanément.

Chaque couleur, pure, isolée, «sonne» d'une certaine façon. Chacune réveille chez la plupart d'entre nous des

sensations ou émotions qui résonnent dans l'imaginaire collectif. Par exemple, le rouge a tendance à rappeler l'amour, le danger, l'excitation; le jaune, la joie; le vert, la gêne; le bleu, la sérénité ou la mélancolie; ou encore le blanc, la pureté. À cela s'ajoutent des associations plus contextuelles: le vert est synonyme de nature, le bleu fait référence à la nuit, etc.

Quand une illustration voit le jour et qu'arrive le choix des couleurs, l'artiste peut tout à fait suivre cet élan naturel de leurs significations ou, au contraire, s'y opposer ou affiner la gestion des teintes. Une épopée nocturne en plusieurs illustrations n'a pas besoin d'être une série d'images bleu foncé.

La couleur pure n'est pas seule vectrice d'émotions. En effet, c'est l'agencement des couleurs et l'équilibre des différentes teintes dans une illustration qui permettent de créer un ressenti plutôt qu'un autre chez le spectateur-trice – on parle alors de mode coloré.

Les modes colorés font référence au cercle chromatique, un schéma utilisé en peinture qui ordonne les couleurs les unes à côté des autres. Bien qu'il n'y ait pas de véritable recette, voici trois modes colorés forts permettant de créer un univers psychologique au sein même d'un visuel.

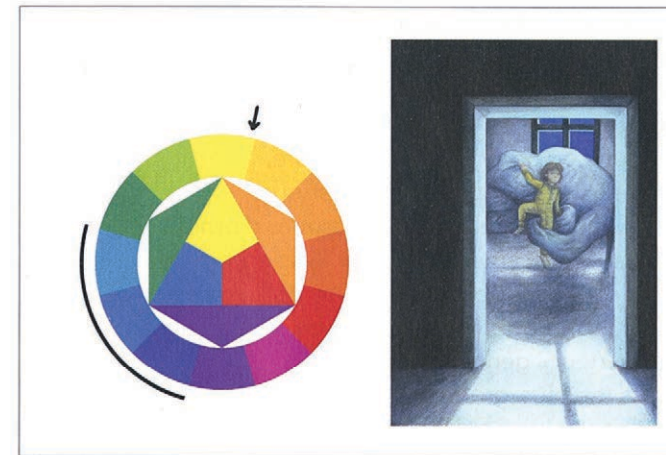
1. La gamme dominante

Ce mode coloré résulte de l'arrangement de couleurs tirées d'une gamme colorée restreinte. Cela signifie que l'image est entièrement réalisée avec des variantes de teintes de la même couleur ou uniquement avec des couleurs chaudes ou froides juxtaposées dans le cercle chromatique. Il en résulte une illustration à l'ambiance forte, harmonieuse, intimiste, douce, enveloppante ou impatante. Ce phénomène a ses limites et peut aussi donner un cliché fade ou terne.

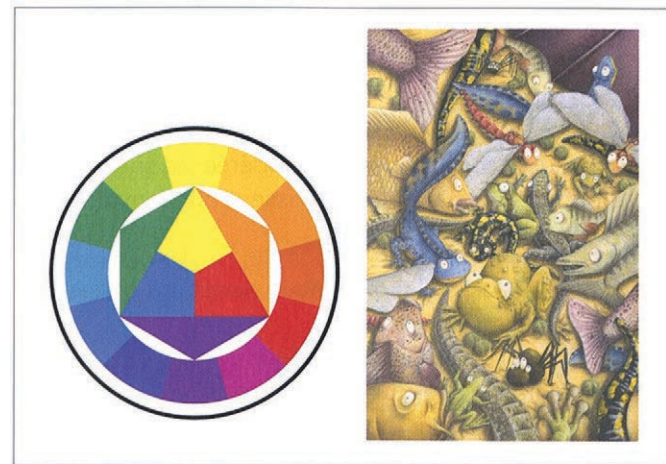
L'accent coloré

Cette formule reprend l'idée de la précédente. Les couleurs utilisées demeurent limitées mais un accent de couleur saturé qui se trouve à l'opposé dans le cercle chromatique est ajouté. Par exemple, dans une image aux tons bleus, est placé un élément jaune/orangé. Amener une telle saturation permet de réveiller l'ensemble et de guider l'œil, instantanément attiré vers cet éclat de couleur, tout en gardant une illustration à l'atmosphère englobante. Néanmoins, ce procédé fonctionne uniquement si l'accent est bien dosé et placé au bon endroit, le risque étant de créer une fausse note.

Les couleurs en soi

Ce principe réside dans la juxtaposition de couleurs vives et pures issues de l'ensemble du cercle chromatique, amenant rythme, mouvement et dynamisme ainsi que de nombreux chemins de lecture au sein de l'illustration. Ce mode coloré demande une certaine dextérité et une écoute de son intuition. Ainsi, l'auteur-e assemble les couleurs avec sensibilité pour les accorder, les faire vibrer et les mettre en équilibre. Dans de telles images, ce n'est pas la narration qui prime mais bel et bien la couleur.

Définition de la couleur

La couleur est une longueur d'onde qui se reflète sur un objet et c'est notre œil qui interprète ce reflet à partir du vert, du rouge et du bleu. Les couleurs proviennent de la lumière et de la manière dont les objets les réfléchissent ou les absorbent, et ce sont les cônes des yeux qui captent ces longueurs d'onde et les transmettent au cerveau pour former notre perception.

Ainsi, par l'agencement des couleurs, en restant en lien avec son intuition et en variant les modes colorés, l'artiste est capable de créer des visuels forts – qui permettent à celui ou celle qui l'observe de ressentir une ou plusieurs émotions et de comprendre un univers. L'illustrateur-trice emmène alors le lecteur-trice de son livre au sein d'un voyage émotionnel au travers des couleurs, image après image.

Les illustrations de cet article ont été réalisées par Lucie Fiore et sont tirées de l'album *Croc' Moustique*, écrit par Dominique de Rivaz et paru aux Éditions du Bois Carré.