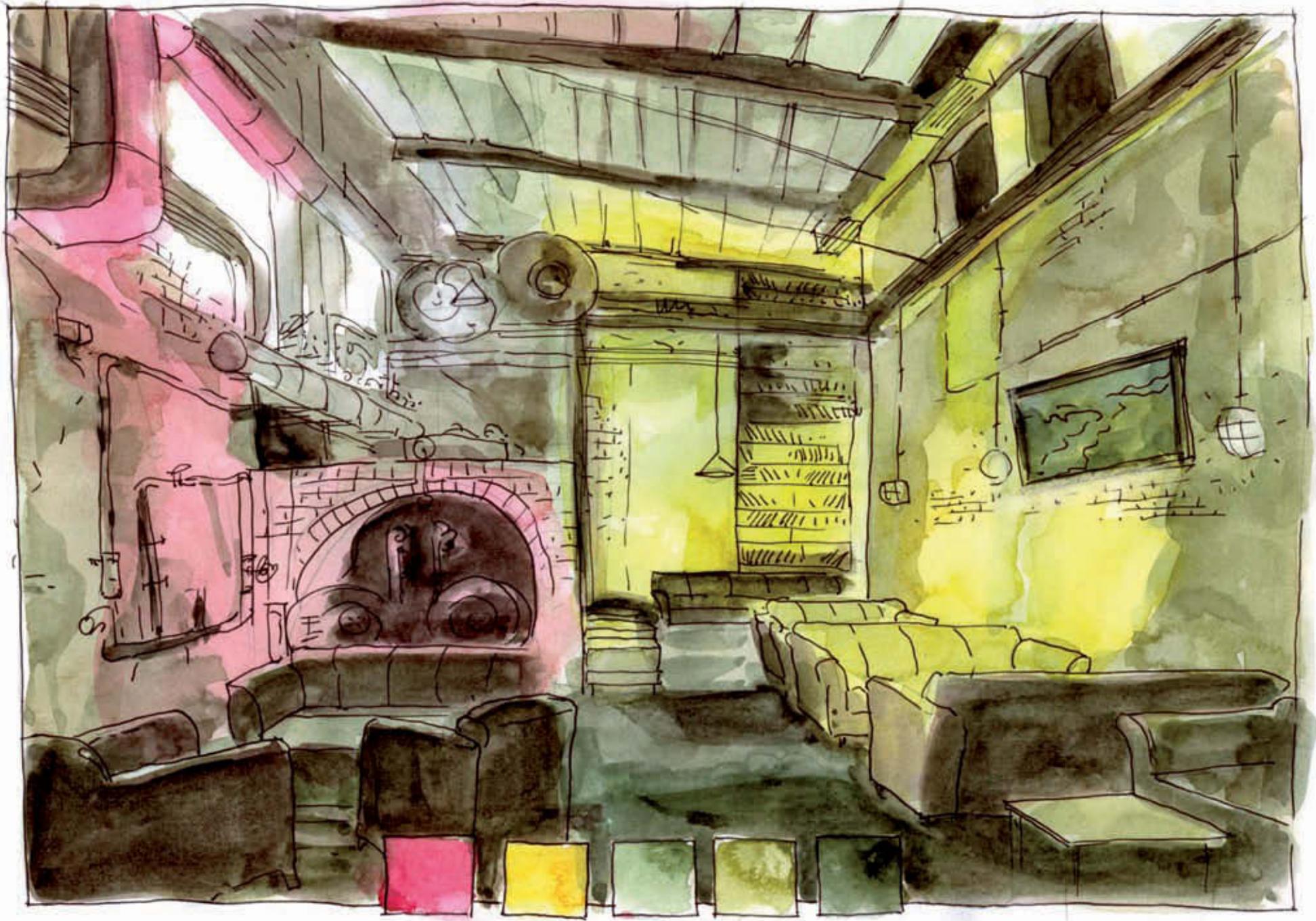

Introduction

Cet ouvrage pédagogique explore la couleur appliquée à l'espace et s'adresse à tous ceux qui étudient, souhaitent exercer ou exercent déjà les métiers de décorateur, d'architecte d'intérieur, de scénographe ou de designer d'espaces. Il apporte un éclairage méthodologique, ciblé sur la relation entre l'espace intérieur et la couleur.

Pour l'aménagement intérieur de ce bar de bord de plage, les couleurs vives contrebalancent par leur intensité le matériau végétal qui recouvre la toiture (un ton neutre de valeur foncée qui domine), avec l'objectif d'éclairer et de rafraîchir l'ambiance. (Design de Christian Liaigre pour le Club Med)

Une méthode d'autoformation

L'objectif de ce livre est d'aider les étudiants, les adultes en reconversion et les professionnels à choisir les couleurs pour leurs projets d'aménagement d'espaces au service d'une stratégie.

Cette méthode d'autoformation basée sur mon expérience de designer d'espaces et d'enseignante est enrichie par des exercices pédagogiques « originaux », qui vous aideront à progresser.

En complément des deux précédents titres parus chez le même éditeur, je souhaite aussi vous faire partager mon enthousiasme pour un ingrédient fondamental dans la construction d'un espace : la couleur !

De nombreuses parutions sur la couleur en décoration proposent des harmonies colorées prêtes à utiliser (sous la forme de tendances colorées, de matériaux et de photographies d'intérieurs).

D'un point de vue pédagogique, je vois dans ce type d'ouvrages l'équivalent des manuels de conversation en langue étrangère qui fournissent la traduction de phrases circonstanciées : « À quelle heure est le train pour telle ville ? » Ces méthodes ont de nombreuses limites (comment traduire la réponse de vos interlocuteurs?)...

Parallèlement, pour communiquer vos idées de couleurs efficacement et apprendre à « parler couleurs » au sens professionnel du terme, les recueils de tendances colorées sont insuffisants : ils vous rassurent mais ne vous permettent pas de devenir autonome. Dans un contexte professionnel, ils fonctionnent comme des « bouées »... Voulez-vous apprendre à nager ?

*Dans le cadre d'une usine désaffectée reconvertie, ce bar propose un aménagement « dans son jus » où la couleur intervient juste sous la forme d'éclairages vifs et gais. Cette intervention colorée immatérielle théâtralise l'état d'origine du lieu (les machines), en apportant de la légèreté à cet environnement industriel : une seconde vie en couleurs !
(Bogdan Kulczynski Architects pour la Fabrika Trzciny)*

L'ambition de cet ouvrage pédagogique est de vous aider à **choisir les couleurs de façon totalement autonome**, pour chacun des espaces que vous concevrez.

J'ai envisagé son écriture en animant des formations sur la couleur appliquée à l'espace pour des adultes en reconversion et des étudiants en école de design. Les livres spécialisés sur la couleur que j'ai consultés durant cette période n'apportaient pas l'éclairage que je recherchais sur ce sujet. Aujourd'hui, certains chapitres de ce « manuel » reprennent des expérimentations pédagogiques et des exercices que j'ai mis au point pour ces formations.

En cohérence avec le terme « design d'espaces », les illustrations concernent des applications professionnelles variées : habitations, espaces commerciaux, façades, scénographies et jardins. Par ailleurs, pour augmenter la cohérence esthétique de l'ensemble et focaliser mes démonstrations visuelles sur le choix des couleurs, j'ai réalisé des aquarelles d'après photos d'une sélection de projets conçus par des designers, architectes, décorateurs et scénographes. Pour chacune, j'ai extrait la gamme colorée en marge du dessin. Je tiens à remercier tous ceux (concepteurs, artistes et photographes) qui m'ont autorisée à utiliser leurs travaux pour illustrer ce livre.

Théorie de la couleur : mes impasses volontaires

Mon parti pris sera de concentrer dans cet ouvrage le contenu théorique sur la couleur strictement utile à ma démonstration (chapitre 4). Concernant les informations scientifiques, techniques et historiques que j'ai éludées, vous trouverez une sélection de références dans la bibliographie, qui vous permettront d'élargir vos connaissances.

Le rôle de la couleur en décoration et design d'espaces

Le rôle occupé par la couleur dans un projet de décoration ou de design d'espaces est **fondamental**, d'où l'intérêt d'en maîtriser l'usage, combiné aux autres « ingrédients » fondamentaux : les volumes, les lignes, les lumières et les matériaux. Pourtant, son application à l'espace est peu enseignée dans les écoles d'architecture intérieure ou de décoration (en France), ce qui laisse la plupart des étudiants, stagiaires et certains professionnels en exercice assez démunis devant cet enjeu.

L'objectif de ce livre sera d'enrichir le point de vue pédagogique sur la couleur combinée à l'espace.

À retenir

Le « bon » coloriste, cumulé du « bon » designer d'espaces, proposera une combinaison pertinente de couleurs, de volumes, de lumières, de matériaux qui à la fois répond à tous les besoins du client, valorise les qualités inhérentes du lieu et compense ou exploite ses « défauts ».

Le rôle du décorateur/designer d'espaces dans le choix des couleurs

Le rôle du designer d'espaces est de coordonner l'**impact cumulé** de tous les « instruments » associés de son « orchestre » (les couleurs, volumes, lignes, matériaux et lumières). Comme la tâche est complexe, les étudiants en design d'espaces et certains professionnels se contentent trop souvent de piocher des ingrédients qu'ils additionnent sans diriger leur projet vers une intention réfléchie, en particulier le choix de couleurs.

Toute la difficulté réside, nous le verrons, dans la **juste combinaison** entre ces « ingrédients » : couleurs, volumes, lignes, matériaux et lumières. Quel rôle donnerez-vous aux couleurs dans cette « symphonie » ? Un premier rôle (soliste) ou un rôle secondaire (choriste) ? C'est en grande partie l'objet de cet ouvrage.

En connaissance de votre rôle futur (un chef d'orchestre responsable du résultat recherché), vous veillerez à apporter à vos choix colorés une **recherche élaborée**. Les couleurs choisies résulteront d'une intention clairement exprimée en images. En ce sens, un projet d'aménagement intérieur « réussi » est un projet pour lequel le concepteur aura poussé au même niveau d'exigence tous ses choix.

Le rôle de la couleur en décoration et design d'espaces

Comment vous familiariser avec les couleurs ?

Je vous propose des approches croisées pour vous familiariser avec l'usage des couleurs en design d'espaces. Nous verrons comment **utiliser des collages** (qui deviendront des gammes ou des planches tendances) pour développer vos capacités chromatiques au chapitre 5, nous **analyserons des images** (tableaux et photographies) pour comprendre le rôle de la couleur au chapitre 1, parallèlement vous apprendrez à **décrire les couleurs avec des mots**, à **distinguer les nuances subtiles**, à **fabriquer des couleurs complexes** au chapitre 3. Nous reconsidérerons également un ensemble d'idées reçues et j'aborderai aussi **la couleur sous l'angle « psychologique »** au chapitre 2. Enfin, vous apprendrez à **utiliser le cercle chromatique** au chapitre 4, en particulier pour la correction d'harmonies colorées.

Ce « voyage » pédagogique vous entraînera progressivement vers l'étape suivante : maîtriser l'usage des couleurs en décoration et design d'espaces. Je précise que le mot « maîtrise » n'est pas tout à fait adapté, car il contient en français l'idée de « contrôle », qui ne s'applique que partiellement dans les méthodes que je vous propose, l'intuition y jouant un rôle fondamental, ce qui rend le travail sur les couleurs si fascinant et réjouissant !

Comment choisir les couleurs en design d'espaces ?

Face à ce nouvel objectif : devenir un coloriste/designer d'espaces conscient des enjeux cités précédemment, je vous propose dans ce livre plusieurs exercices appliqués, qui vous aideront à vaincre vos peurs éventuelles, prendre confiance en votre « intuition chromatique » et vous apprendront à utiliser la couleur au service d'une stratégie.

Ce dernier point représente en quelque sorte la clé de la méthode d'autoformation que je propose si vous souhaitez valoriser le pouvoir évocateur des couleurs dans tous vos projets d'aménagement d'espace.

Pour aller plus loin

Aucun ouvrage ne peut résumer la couleur, qui s'enrichit au contraire du cumul des approches : historique, scientifique, esthétique, technique, psychologique et pédagogique bien sûr... Je vous encourage à explorer ces différents points de vue.