

Exposition *Lumière sur la couleur*

6 juin - 5 octobre 2010

Organisée par le domaine départemental de La Roche Jagu, l'exposition *Lumière sur la couleur* apporte un éclairage original sur les multiples facettes d'un thème passionnant. La couleur envahit notre quotidien et nous fascine, mais le phénomène s'avère toutefois difficile à définir et à appréhender de manière universelle. Car s'il est une valeur teintée de subjectivité, la couleur en est bien une : celle du physicien n'est pas celle du peintre, comme celle du physiologiste n'est pas celle du linguiste. Au cœur d'un parc offrant aux visiteurs une palette de couleurs dont la gamme et la richesse varient au gré de la journée et des saisons, l'exposition croise les regards et tente d'appréhender le sujet dans sa diversité et sa complexité. L'approche disciplinaire, au carrefour de la physique, des sciences naturelles, de l'art, de la chimie, du langage, de l'histoire ou de l'ethnologie s'avère alors riche de sens. Le thème de la couleur est un sujet d'une grande richesse que l'exposition « Lumière sur la couleur » propose d'aborder en traitant les aspects suivants : lumière et couleurs, voir la couleur, le rôle des couleurs dans la nature, les matériaux de la couleur, couleur et art, le langage des couleurs.

Lumière et couleur

Qu'est-ce que la couleur ? La couleur est une notion que tout le monde comprend de manière intuitive, mais qu'il est bien difficile de définir de manière universelle. La couleur du physicien n'est pas celle du peintre, celle du physiologiste n'est pas celle du linguiste, et pourtant, tous parlent de la même chose. La relation entre différents domaines s'impose pour tenter d'expliquer le phénomène. Quelles en sont les origines ? La couleur est d'abord une affaire de physique : tout commence par l'interaction entre le rayonnement lumineux et les électrons de la matière. Après la décomposition de la lumière en sept couleurs fondamentales à travers un prisme, le visiteur pourra expérimenter la synthèse additive des couleurs (la lumière) qui se différencie de la synthèse soustractive (les pigments). Le public pourra également découvrir la genèse des couleurs, à travers les couleurs des sources de lumière (phénomènes d'incandescence et de luminescence) et les interactions lumière - matière (dispersion, diffusion, interférences, diffraction, absorption suivie d'émission) dont résultent les couleurs physiques et les couleurs d'origine chimique.

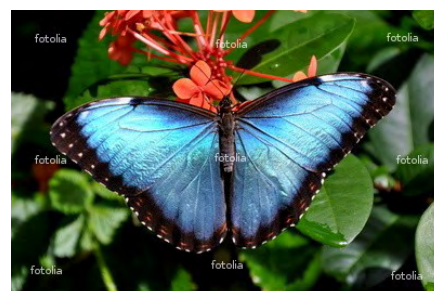
Le Tricheur à l'as de carreau, Georges de La Tour (1593-1652), huile sur toile, Paris, musée du Louvre, Inv. RF1972-8 (C) RMN / Daniel Arnaudet / Gérard Blot

Voir la couleur

La couleur est le résultat d'une interaction entre la lumière, un objet et l'œil de l'observateur. La vision que nous avons des couleurs dépend de l'environnement dans lequel elles se trouvent. À travers notre œil, notre cerveau analyse et évalue l'environnement qui l'entoure. Ainsi, une couleur peut nous paraître différente rien qu'en changeant la lumière qui l'éclaire ou en la plaçant dans un environnement coloré différent : on parle de relativité de la couleur. En effet, notre perception des couleurs est très sensible aux contrastes de luminosité, de teinte ou de saturation. Il en résulte parfois des surprises : les illusions d'optique. En complément d'une présentation du système visuel et de la relativité des couleurs, des manipulations et des expériences permettent au visiteur d'aborder les notions de constance de la couleur, l'induction chromatique, les conflits de couleur et les couleurs subjectives.

Le rôle des couleurs dans la nature

Dans la nature, quelque soit le milieu concerné, aquatique ou terrestre, tout individu agit pour survivre, ce qui se résume à manger, ne pas être mangé et se reproduire. Dans ce vaste programme, le rôle des couleurs est essentiel, tant dans le monde animal que végétal. Les couleurs se déclinent dans une gamme infinie de rôles, aussi divers qu'essentiels à la vie : communiquer, se camoufler dans un paysage (imitation du végétal, homochromie), dissuader des prédateurs, se protéger du soleil, séduire pour assurer sa reproduction, attirer des pollinisateurs, etc.

papillon morpho © Winelover - Fotolia.com

La grande diversité du monde vivant repose sur cette extraordinaire gamme d'adaptations parmi lesquelles le rôle des couleurs est prépondérant. Une quarantaine de spécimens animaliers du Musée Zoologique de Strasbourg (oiseaux, insectes, mammifères) permettra de l'illustrer.

Les matériaux de la couleur

Cochenille, Pourpre, Indigo, Pastel, Garance ... sont autant de noms évocateurs de la grande variété de substances naturelles, animales et végétales, que l'homme a, depuis des millénaires, puisé dans la nature pour colorer ses vêtements, ses créations ou même sa peau. Mais il fabrique lui-même depuis longtemps nombre de pigments et colorants en mettant en œuvre des synthèses chimiques plus ou moins élaborées. Des archives du fonds Chevreul et des documents conservés à la Bibliothèque Centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle illustrent cet intérêt pour les processus de fabrication de la couleur aux XVIIIe et XIXe siècles. Le visiteur pourra également découvrir ces nombreux matériaux et produits tinctoriaux à travers des échantillons de plantes (garance, coques de pastel, gaude, henné, orcanette...), des espèces animales (murex, cochenille), des pigments et des colorants.

Couleur et Art

La couleur a été perçue et utilisée de manière différente dans l'art selon les époques, la pensée et la pratique des artistes.

Pour la pensée grecque, la couleur est tout d'abord définie comme l'opposition de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire du noir et du blanc. C'est à partir de cette idée, née en partie de l'observation du jour, qu'Aristote construit son système chromatique, qui n'est pas circulaire comme notre système actuel, mais linéaire avec le noir et le blanc dans les extrêmes. Les couleurs naissent donc en ajoutant ou en enlevant de la lumière (du blanc) ou de l'obscurité (du noir).

La luminosité est toujours au Moyen Age l'attribut qui définit le mieux la couleur. Dans la pensée médiévale la lumière possède une double nature : *lux* faisant référence à la source de lumière et dont l'origine est divine, et *lumen* nommant la lumière telle qu'on la voit. La couleur est rattachée à *lumen*, donc au concept le moins noble de la lumière. Aussi ne faut-il pas s'étonner du merveilleux essor à cette époque de l'orfèvrerie et du vitrail qui prend le relais de la mosaïque : pierres précieuses et verre sont très appréciés puisque, à travers la couleur, ils semblent capables de générer de la lumière.

Dessin et couleur ont toujours été considérés comme des étapes consécutives de création. Cette notion change dans l'Italie de la Renaissance où, au cours du XVIe siècle, ils sont progressivement considérés comme deux manières antinomiques d'envisager et de produire la peinture. Au début de cet affrontement se trouvent des questions techniques au cœur du développement de l'art au moment où l'invention de la peinture à l'huile vient rivaliser avec la fresque traditionnelle.

Premier cercle chromatique, *De la loi du contraste simultané* de Michel Eugène Chevreul (1786-1889)
© Bibliothèque Universitaire de Rennes

Le XIXe siècle marque un tournant dans les théories de la couleur, de Newton à Chevreul en passant par Goethe, et les pratiques picturales, de Delacroix à Seurat, des impressionnistes aux synthétistes, annonçant progressivement l'abstraction.

L'art du XXe siècle est sans doute celui du triomphe de la couleur. Elle semble libérer les artistes et devient le langage privilégié de l'art non figuratif. Véhicule tantôt de la composition, tantôt de l'émotion, la couleur devient un sujet en elle-même.

Une trentaine de collections* permettent d'illustrer ces grandes étapes de l'utilisation de la couleur dans l'art (* *Léclythes grecs du musée Dobrée à Nantes ; vitraux médiévaux du Musée de Cluny - Musée National du Moyen Age ; peintures des XVIIe et XIXe, notamment du musée de Pont-Aven, du musée des Jacobins de Morlaix, du musée départemental de l'Oise et du musée d'Orsay ; peintures et gravures contemporaines, du Centre Georges Pompidou - Musée National d'Art Moderne, et du Frac notamment ; Manuscrits et ouvrages de la Bibliothèque Centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle, de la BNF et du Conservatoire National des Arts et Métiers).*

Le langage des couleurs

La couleur est par elle-même un langage non-verbal qui implique nombre de conventions d'ordre physique, symbolique, religieux et renvoie aux utilisations culturelles de la couleur, à ses codes sociaux et symboliques. La couleur est bel et bien un fait de société.

La couleur s'exprime dans le langage verbal. Le nombre des noms spécifiques de couleurs est limité, mais les variantes liées aux modalités d'aspect réel des couleurs des objets sont innombrables, car la couleur est toujours couleur de quelque chose. Un film créé pour l'exposition aborde le lexique français des mots de la couleur.

L'histoire occidentale de la couleur est marquée par différentes phases et transformations, où les systèmes ont laissé des traces profondes et nombreuses dans nos conceptions et définitions de la couleur, dans les usages, les codes et rituels associés. Les six couleurs fondamentales de base de la culture européenne - blanc, noir, rouge, bleu, vert, jaune - sont traitées à travers un bilan de ses fonctions et significations dans la société d'aujourd'hui.

*Méditation chromatique**, approche ethnographique

Le tout premier signe que porte le vêtement est sa couleur. Elle révèle au plus fugitif regard quel est le statut de celui ou celle qui l'arbore. Si ces codes sont propres à chaque société, ils sont partout opérants et, sous toutes les latitudes, la couleur signale le sexe et l'âge, le prestige ou l'exclusion, la richesse ou la pauvreté, l'affliction ou la joie. Cette lecture des couleurs vestimentaires s'avère plus ou moins complexe, mais il n'en demeure pas moins que la gamme chromatique d'une petite fille est rarement identique à celle d'un chef de famille.

**Fruit d'une collaboration entre Anne Varichon, ethnologue, et Amandine Gallienne, photographe-coloriste, le projet présenté dans la dernière salle de l'exposition montre 150 photographies qui mettent en évidence, selon les cultures, quelles couleurs sont associées dans le vêtement aux différents âges de la vie et au sexe.*

Autour de l'exposition (animations, conférences, résidences)

juin - septembre 2010

Visites commentées

En groupe

Visites de 20 à 25 personnes d'une durée d'une heure. Réservation obligatoire. Les visites commentées de l'exposition « Lumière sur la couleur » sont proposées quotidiennement. Se renseigner au 02 96 95 62 35 pour les horaires de visite.

Jeune public

Les médiations autour de l'exposition « Lumière sur la couleur » sont proposées au public à partir de la maternelle. Réservation obligatoire. Un livret d'aide à la visite est remis aux enfants qui en feront la demande.

Journées Européennes du Patrimoine

Le domaine de La Roche Jagu propose une visite gratuite du château dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Réservation obligatoire (sur place uniquement) dans la limite des places disponibles.

Jardin de couleur

Durant l'exposition « Lumière sur la couleur » un jardin de couleur, aménagé spécialement à cet effet, permettra aux visiteurs de découvrir les plantes tinctoriales mises en scène pour l'occasion.

Conférences

« Couleurs, une langue maternelle »

Dimanche 6 juin, 11h

Anne Varichon, Ethnologue, spécialiste de la couleur, auteur notamment de « Couleurs : Pigments et teintures dans les mains des peuples » (2005).

Notre perception des couleurs est intimement liée à la culture dans laquelle nous avons grandi et qui en a conditionné la lecture. Changeons de lieu ou d'époque, une couleur peut faire l'objet d'un investissement symbolique tout aussi profond mais radicalement différent de celui qui nous est coutumier. Surtout, il demeure des cultures où la notion de couleur outrepassa très largement le simple impact coloré.

pigments de décoration © Emmanuelle Guillou - Fotolia.com

« *La couleur dans tous ses éclats* » - *Vendredi 18 juin, 17h*

Bernard Valeur, Professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheur de l'unité mixte de recherche CNRS/ENS-Cachan Photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires.

De la nature de la lumière à travers les siècles. Qu'est-ce que la couleur ? La couleur est une notion que tout le monde comprend de manière intuitive, mais qu'il est bien difficile de définir de manière universelle. Seront abordées lors de cette conférence les notions de synthèses additive et soustractive, la caractérisation des couleurs, mais également les couleurs des sources de lumière (phénomènes d'incandescence et de luminescence), et les couleurs provenant des interactions lumière-matière (dispersion, diffusion, interférences, diffraction, absorption, absorption suivie d'émission).

« *Couleurs perçues et constance des couleurs* » - *Vendredi 25 juin, 17h*

Jean Le Rohellec, Chercheur CNRS au Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, Museum National d'Histoire Naturelle.

La couleur que l'on attribue à un objet dépend en partie de la lumière que le matériau absorbe et de celle que ce matériau réfléchit vers nos yeux. La lumière n'est, en elle-même, pas colorée. Elle constitue néanmoins la stimulation originale de notre système visuel, qui élabore par des jeux de comparaisons, notre perception colorée. L'acte de Voir est un processus dont l'immédiateté ne laisse que peu présager de la complexité.

« *Couleur et art : évolution des pensées et des pratiques* » - *Vendredi 23 juillet, 17h*

Pilar Sàez-Lacave, Docteur en histoire de l'art, chargée de cours à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, chargée de recherches au Catalogue Raisonné de l'œuvre de Maurice Denis.

L'histoire de la couleur est aussi celle de la peinture. Les artistes abordent la couleur de façon intime tout en étant soumis aux contraintes matérielles de chaque technique et selon chaque époque. Bref aperçu sur les théories artistiques de la couleur et leur incidence dans la pratique des peintres à travers les siècles.

« *Le rôle des couleurs dans la Nature* » - *Vendredi 27 août, 17h*

Catherine Vadon, Maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialisée en diffusion des connaissances. Auteur de « *Aventure Botanique* » (2000) et de « *Requins* » (2006).

Tant dans le monde animal que végétal, les couleurs se déclinent dans une gamme infinie de rôles, aussi divers qu'essentiels à la vie : se camoufler dans un paysage, repousser des prédateurs, se protéger du soleil, se signaler à des partenaires, attirer des pollinisateurs, etc.

« *Le lexique des couleurs : un code et un reflet social* » - *Vendredi 10 septembre, 17h*

Annie Mollard-Desfour, Linguiste sémiologue, CNRS-Universités Cergy-Pontoise - Paris XIII Villetaneuse (LDI - Lexiques Dictionnaires Informatique), Présidente du « Centre Français de la Couleur ».

La couleur est un signe distinctif, un code, un langage symbolique qui diffère selon les sociétés. En témoigne notamment le lexique des couleurs, reflet de la sensibilité d'une époque et d'une culture. L'analyse du lexique français contemporain, mis en perspective avec des lexiques de couleurs d'autres sociétés, permet de mettre à jour cet aspect essentiellement culturel de la couleur : du point de vue de la nomination des diverses tonalités et nuances, mais aussi des connotations et symboles véhiculés par les mots et expressions chromatiques.

Spectacle

« *Quelques notes de couleur* », conférence-concert - *Dimanche 19 septembre, après-midi* -

Bernard Valeur, Professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheur de l'unité mixte de recherche CNRS/ENS-Cachan Photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires.

Clément Mao-Takacs, Chef d'orchestre, pianiste et compositeur.

Est-il possible d'associer une couleur à un son sur des bases scientifiques ? Pourquoi certaines personnes perçoivent-elles des couleurs en entendant des sons ? Quels sont les compositeurs dont les œuvres associent intimement musique et couleurs ? Si le rapport de la peinture avec la couleur semble évident, il n'est pas inutile de rappeler que littérature, musique et danse entretiennent des rapports intenses avec celle-ci : imagine-t-on la poésie française sans « l'Azur » cher à Mallarmé ? Quant à la musique, elle partage avec le monde coloré un vocabulaire, un imaginaire, tout un monde de correspondances au sens baudelairien du terme. Mais s'agit-il d'une réalité ou d'une utopie ? Voilà quelques-unes des pistes qui seront abordées autour d'un piano, dans un dialogue animé, haut en couleurs, entre un professionnel de la musique - chef d'orchestre, pianiste et compositeur - et un scientifique mélomane et pianiste amateur.

Résidence et installations

La chambre rose, installation de Caroline Avias (combles du château)

Dans la chambre des combles du château, l'artiste plasticienne Caroline Avias propose une installation qui évoque le corps. Avec « *La chambre Rose* » vous êtes plongés dans un espace organique. En utilisant sa matière de prédilection, le petit sac plastique rose, dont elle détourne la fonction, elle sollicite vos sens. Les symboliques de la couleur se dévoilent dans cet espace intime de « *la chambre* ». Ressentez, vibrez, devenez autre !

© Droits réservés

© Droits réservés

Colin-maillard pour cinq cerises, jeux de dés, joue avec moi - Non ! Ce qu'il me reste du petit chaperon rouge, installation de Martine Lafon (combles du château)

Dans les combles du château, la couleur rouge va se décliner à travers quatre installations qui s'adapteront à la configuration des salles des combles, en accord avec l'installation de Caroline Avias.

Le premier péché, installation de Martine Lafon (verger soclé, dans le parc)

Fruit du conte, fruit du péché du monde, pomme d'amour ou dessert dangereux, ce fruit, quand il est rouge, reste comme sa couleur, plein d'ambiguïté. Les petites terrasses de pommes rouges flanquées aux socles des arbres du verger symbolisent la récolte puis la tentation. Un grillage de protection couleur rouge renforce l'idée du fruit défendu et de la couleur de l'interdit. Tantôt fruit de la connaissance, de la liberté, de la science, de la magie ou de la révélation, la pomme recoupe encore ce que dit le rouge, la gourmandise et l'amour, la prudence et le plaisir, le péché, l'enfer et Lucifer.

La publication

Lumière sur la couleur

Collectif d'auteurs*, le livre *Lumière sur la couleur* est un ouvrage richement illustré qui traite de la couleur sous ses nombreux aspects. Un livre destiné à un large public pour enrichir ses connaissances sur un sujet essentiel et passionnant.

Prix de vente public : 29, 95 €

ISBN 978-2-91623-115-0

EDITIONS DE MONZA

40, rue Marbeuf 75 008 Paris

Tél.: 01 42 25 71 74

jpdm@editionsdemonza.fr

Les auteurs

- Bernard Valeur, Professeur émérite au Conservatoire national des Arts et Métiers, chercheur de l'unité mixte de recherche CNRS/ENS-Cachan Photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires.
- Jean Le Rohellec, Chercheur contractuel CNRS au Centre de Recherche sur la Conservation des Collections, Muséum National d'Histoire Naturelle.
- Catherine Vadon, Maître de Conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialisée en diffusion des connaissances. Auteur d'*Aventures Botaniques* (2000) et *Requins* (2006).
- Annie Mollard-Desfour, Linguiste sémiologue, CNRS-Universités Cergy-Pontoise-Paris 13 Villetaneuse (LDI - "Lexiques Dictionnaires Informatique"). Présidente du "Centre Français de la Couleur".
- Anne Varichon, Ethnologue spécialiste de la couleur.
- Pilar Sàez-Lacave, Docteur en Histoire de l'art, Chargée de cours à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, Chargée de recherches au Catalogue Raisonné de l'œuvre de Maurice Denis.
- Céline Caumon, Maître de Conférences en Arts Appliqués, Directrice de l'IUP Arts Appliqués Couleur, Image, Design, Université Toulouse II. Secrétaire générale du Centre Français de la Couleur.