

LA THÉORIE DES COULEURS

QUELQUES MOTS D'INTRODUCTION

La théorie des couleurs regroupe tout un ensemble de connaissances vous permettant de comprendre les différentes propriétés d'une couleur, le fonctionnement des couleurs entre elles afin de pouvoir créer des harmonies colorées qui "fonctionnent bien". Je mets des guillemets car nous le savons, dans le domaine artistique, tout est affaire de goût et de sensibilité personnelle. Néanmoins, comprendre la théorie des couleurs vous permettra de gagner en aisance dans le maniement de celles-ci pour avoir par la suite toute liberté de créer vos propres combo couleurs.

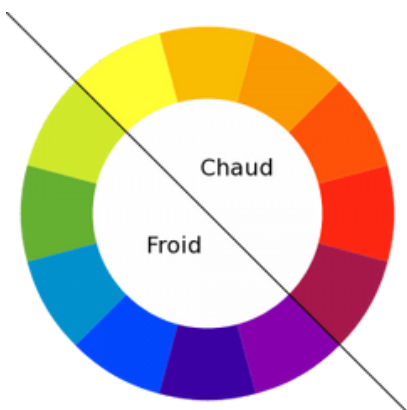
LE CERCLE CHROMATIQUE

Le cercle chromatique compte deux faces, reliées entre elles par un œillet central permettant de faire tourner les différents niveaux de notre roue.

La couleur compte trois propriétés:

- **Sa teinte** désigne l'emplacement de la couleur sur le cercle chromatique: rouge, bleu, vert / jaune..... On parlera de couleurs "chaudes" pour les couleurs allant du violet/rouge au vert / jaune et de couleurs froides pour les teintes allant du violet / bleu au vert.
- **Sa valeur** désigne la quantité de gris que contient votre couleur. La roue des couleur compte 10 niveaux de valeur allant du blanc (pas de gris dans ma couleur) jusqu'au noir

LA THÉORIE DES COULEURS

- **Son intensité** désigne la quantité de pigments présente dans la couleur; plus il y a de pigments, plus notre couleur est intense.

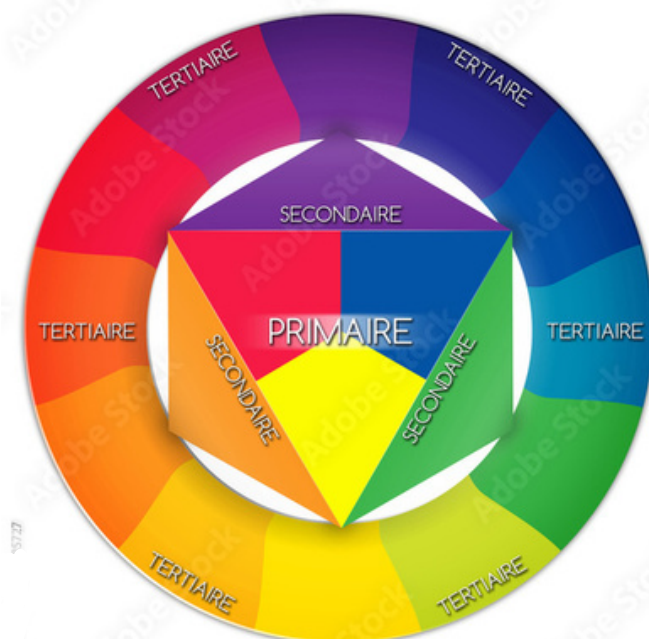

Sur la première face de votre cercle chromatique, vous retrouvez toutes les informations sur la composition des couleurs:

Les couleurs primaires sont les couleurs que vous ne pouvez pas obtenir à partir d'un mélange d'autres couleurs mais qui sont à la base de la composition d'autres couleurs. Il s'agit du rouge, du bleu et du jaune.

Les couleurs secondaires résultent du mélange de deux couleurs primaires

Les couleurs tertiaires résultent du mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire.

LA THÉORIE DES COULEURS

En jouant avec les différents cercles de cette face, vous pourrez visualiser ce que donne votre couleur (par exemple le violet) si vous lui ajoutez du jaune, du bleu, du rouge, du blanc et du noir.

La seconde face de votre cercle chromatique vous permettra d'explorer et de créer différentes harmonies de couleurs de la plus simple (à une couleur) aux plus complexes (quatre couleurs ou plus).

LES HARMONIES DE COULEURS

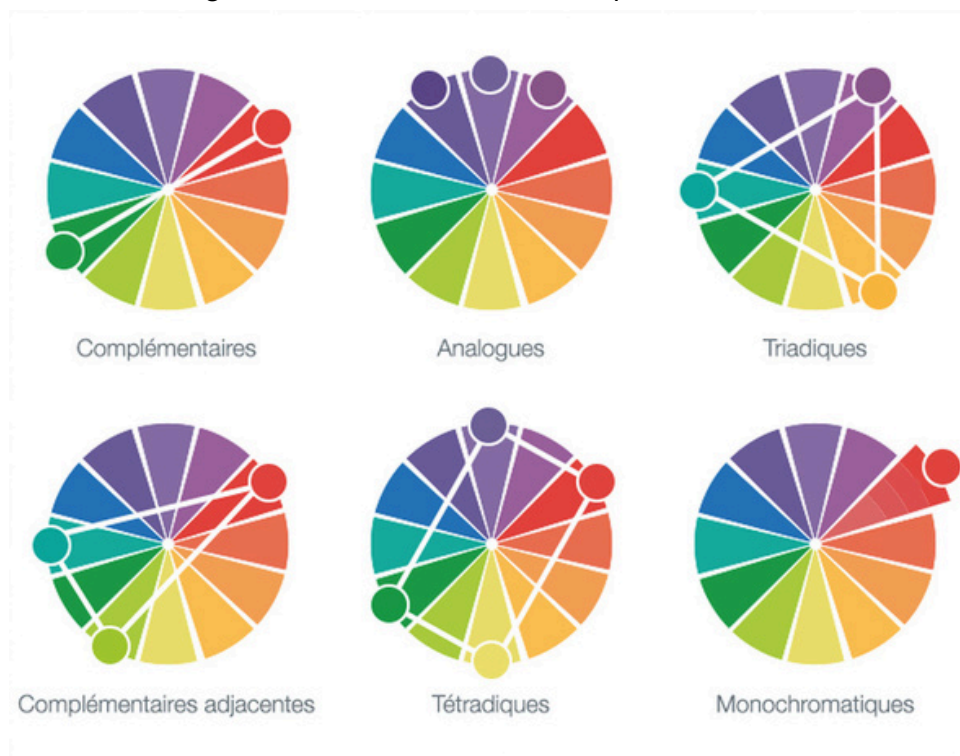
Nous pouvons distinguer:

- **harmonie monochromatique:** elle compte une seule couleur dans différents dégradés de tons (bleu clair, moyen, foncé).
- **harmonie de couleurs adjacentes, analogues:** elle consiste à choisir une couleur et les couleurs de part et d'autre de cette dernière sur le cercle chromatique (jaune, jaune / vert, jaune / orange)
- **Harmonie complémentaire** consiste à choisir une couleur et sa couleur opposée sur le cercle chromatique. Il s'agit d'une harmonie de couleur très contrastée qui fonctionne en général très bien (bleu, orange).

LA THÉORIE DES COULEURS

- **Harmonie de complémentaires adjacentes:** comme précédemment il vous faudra choisir une couleur sur le cercle chromatique ainsi que sa couleur complémentaire et les couleurs adjacentes à cette dernière.
- **Harmonie à trois tons, triade:** elle consiste à sélectionner trois couleurs formant un triangle équilatérale sur le cercle chromatique (orange, vert, violet)
- **Harmonie à quatre tons, tétrade:** elle consiste à sélectionner quatre couleurs formant un carré ou un rectangle sur votre cercle chromatique

LA THÉORIE DES COULEURS

POUR ALLER PLUS LOIN: CRÉER DES CARTES HARMONIES DE COULEURS

Vous pouvez retrouver, notamment sur [Pinterest](#) plein d'idées de Combo couleurs créés à partir de photographies.

Enfin dans cette vidéo je vous montre comment créer gratuitement vos propres combo couleurs à partir de photos sur le site ou l'application Canva.

Designs suggérés:

- [pink green color](#)
- [aventure](#)
- [neutral tone aesthetic color](#)
- [marron jaune simple palette](#)

@ARTS.BY.MARLENE

TECHNIQUES DE BASE

Il est important de comprendre dès maintenant que pour obtenir un joli résultat dans vos colorisations, il va vous falloir apprendre à jongler entre différentes techniques qui seront à utiliser en fonction du matériel choisi mais également en fonction de ce que vous souhaitez mettre en couleur.

TECHNIQUES "A SEC"

L'APLAT DE COULEUR

Un aplat ou à-plat de couleur est une surface colorée uniforme tant dans sa luminosité que dans sa texture. Il s'oppose par exemple au dégradé où la couleur peut varier dans son intensité, luminosité, teinte...

Cette technique consiste à appliquer une couche de couleur homogène sur votre zone à coloriser; elle sera donc la première technique à maîtriser de votre boîte à outil: pas de jolis dégradés sans maîtriser auparavant les aplats de couleur.

La technique de l'aplat de couleur varie selon que vous utilisez de la peinture, des crayons de couleur, des pastels.... Concernant les crayons de couleurs, un aplat se réalise en couche sur couche; vous allez venir réaliser une succession de couches sur votre zone à coloriser jusqu'à obtenir une saturation complète de votre papier. Aussi, plus votre papier sera texturé, plus le nombre de couches nécessaires à la réalisation de votre aplat sera importante. Que vous utilisiez ici des crayons à la cire ou à l'huile, la technique reste la même. Vous pouvez cependant déjà observer que vos crayons de couleur ne vont pas réagir de la même façon selon que vous travaillez avec de la cire ou de l'huile. Les couches réalisées avec un crayon à la cire vont facilement se mélanger, se mixer entre elles, voire se rapprocher de la sensation d'une craie grasse pour les crayons les plus cireux d'entre eux (les Prismacolor notamment). A l'inverse, les couches réalisées avec un crayon à base d'huile vont plus difficilement se mélanger entre elles mais vont se superposer les unes sur les autres. N'hésitez pas à observer ces différences pour vraiment comprendre comment fonctionnent vos crayons et les spécificités de chacun.

Polychromos n°156, vert Cobalt

TECHNIQUES DE BASE

LE DÉGRADÉ À UNE COULEUR

Le dégradé à une couleur, comme son nom l'indique, va consister à réaliser un dégradé en utilisant qu'un seul crayon de couleur. Ici le dégradé va se faire en jouant sur la saturation de votre papier: les zones peu saturées vont laisser le blanc du papier apparaitre, éclairciçant ainsi votre couleur. A l'inverse, votre couleur sera à son maximum

Avec Blender

Sans Blender

d'intensité lorsque votre papier sera complètement saturé.

Que vous utilisiez des crayons de couleur à la cire ou à l'huile, la technique est ici la même:

- faire une première couche légère de couleur: vous devez apprendre à ne pas appuyer sur votre crayon de couleur pour n'apposer qu'une fine de couche de couleur.
- Faire une seconde couche de la même façon que la première en l'arrêtant un peu avant la couche précédente, cette seconde couche va un peu plus saturer votre papier là ou vous allez la déposer.
- Faire de la même façon une troisième couche en l'arrêtant un peu avant la seconde, et ainsi de suite.
- Votre dégradé sera terminé lorsque la dernière couche viendra complètement saturer le papier là ou vous la déposez.

Vous pouvez "lisser" votre travail en venant passer un crayon blender sur votre dégradé, en partant toujours de la zone la plus claire vers la plus foncée pour éviter de transporter des pigments de couleurs vers la zone la plus claire. L'étape du blender est facultative: essayez les deux possibilités lors de vos entraînements et observez le résultat qui vous plait le plus.

Le nombre de couches de couleur nécessaire à la réalisation de votre dégradé va dépendre du type de crayon choisi, de la pression appliquée sur votre crayon lors de la colorisation et de la texture de votre papier.

TECHNIQUES DE BASE

Pour les prochaines techniques nous allons différencier les crayons de couleur à la cire de ceux à l'huile.

Ceci n'est en rien une obligation mais pour un résultat optimal, il vous faudra apprendre deux techniques de dégradés différentes selon le type de crayon utilisé. En effet rappelez-vous, nous allons pouvoir "jouer" avec le mélange des pigments grâce aux crayons à la cire ce qui ne sera pas le cas avec les crayons à l'huile. Pour autant, les dégradés restent bien sur réalisables avec ces derniers.

LE DÉGRADÉ EN CAMAÏEU DE COULEUR

Un camaïeu de couleur consiste à choisir une couleur, par exemple le bleu et va venir faire varier sa tonalité en passant du bleu foncé pour aller vers le bleu le plus clair.

Quel que soit le type de crayon utilisé, vous allez sélectionner trois teintes, donc trois crayons d'une même nuance.

CRAYONS DE COULEUR À LA CIRE

- Remplissez l'ensemble de votre zone à coloriser d'une couche de couleur la plus claire
- Remplissez environ la moitié de cette zone avec une couche de la couleur intermédiaire
- Enfin amenez une couche de la couleur la plus foncée sur une partie de votre couleur intermédiaire
- Maintenant, avec la technique du couche sur couche, vous allez réaliser un fondu entre votre couche la plus foncée et la couche intermédiaire. Pour cela vous allez alterner entre la réalisation de couches foncées et plus claires.
- Faites de même avec votre couleur intermédiaire et la couleur la plus claire.

Luminance 159, 161, 661

TECHNIQUES DE BASE

Comme les crayons à la cire permettent l'ajout de couches supplémentaires même lorsque votre papier est saturé, n'hésitez pas à éclaircir votre zone claire avec un crayon blanc ou d'une teinte encore plus claire que celle utilisée dans votre dégradé. De même vous pouvez foncer l'extrémité de votre dégradé en y ajoutant du noir, ou une teinte plus foncée de votre couleur.

CRAYONS DE COULEUR À L'HUILE

Rappelez vous, les crayons à l'huile vont plus vite saturer votre papier que les crayons à la cire car ils ne permettent pas l'ajout de couches supplémentaires sur un papier saturé, à la différence des crayons à la cire. Nous allons donc veiller à utiliser moins de couches de couleur avec les crayons à l'huile. Rappelez vous également que ces crayons, du fait de la dureté de leur mine, vont plus facilement laisser des traces dans vos colorisations; il faudra donc faire attention à ne pas appuyer sur vos crayons lors de leur utilisation.

Polychromos 158, 156, 154

Rappelez vous, les crayons à l'huile vont plus vite saturer votre papier que les crayons à la cire car ils ne permettent pas l'ajout de couches supplémentaires sur un papier saturé, à la différence des crayons à la cire. Nous allons donc veiller à utiliser moins de couches de couleur avec les crayons à l'huile. Rappelez vous également que ces crayons, du fait de la dureté de leur mine, vont plus facilement laisser des traces dans vos colorisations; il faudra donc faire attention à ne pas appuyer sur vos crayons lors de leur utilisation.

Je commence toujours mon dégradé par la couleur la plus foncée. Je sais que certains commencent par la plus claire mais commencer par la zone foncée me permet de venir par la suite utiliser mon crayon plus clair comme blender, ce qui n'est pas le cas si on commence par la couleur la plus clair.

Sélectionner trois crayons de trois teintes d'une même couleur: clair, intermédiaire et foncée. Il n'y a pas d'astuce pour bien choisir ces trois crayons mais c'est à cette étape que l'on mesure l'importance d'avoir fait son nuancier auparavant. Le nuancier combo couleur vous permet également de vous entraîner à voir les sélections qui fonctionnent et

TECHNIQUES DE BASE

celles qui ne fonctionnent pas (par exemple pas assez de contraste entre la couleur la plus claire et l'intermédiaire). Choisir ses teintes pour un dégradé est affaire de goût; pour ma part j'aime réaliser des dégradés avec de forts contrastes mais d'autres peuvent aimer des dégradés plus doux, d'où l'importance encore une fois de faire vos tests et vos propres sélections de couleurs.

- réaliser un dégradé sur environ un tiers de votre zone avec votre crayon le plus foncé, comme nous l'avons vu plus haut (réaliser un dégradé à une couleur)
- Réaliser un dégradé avec votre crayon intermédiaire de la même façon sur environ un tiers de votre zone en venant le superposer sur la partie non saturée de votre dégradé précédent
- Reproduisez la même chose avec votre couleur la plus claire, en réalisant un dégradé qui vient recouvrir la partie non saturée de votre dégradé intermédiaire.

Vous pouvez volontairement faire attention à ne pas saturer les deux extrémités de votre dégradé (la partie la plus foncée et la plus claire) afin d'ajouter une touche plus foncée (crayon noir par exemple) et plus claire (crayon blanc) si besoin. Encore une fois, cet ajout de détail ne sera pas possible avec des crayons à l'huile si votre papier est saturé.

La technique utilisée pour les crayons à l'huile peut également être utilisée avec les crayons de couleur à la cire. Par contre je vous déconseille d'utiliser la technique décrite pour les crayons à la cire avec les crayons à l'huile car elle demande beaucoup de couches de couleur.

De plus, vous pouvez tout à fait mixer crayons à l'huile et à la cire pour réaliser un dégradé. Dans ce cas là, préférez utiliser la technique décrite pour les crayons à l'huile, toujours dans l'idée d'éviter une saturation trop rapide de votre papier.

TECHNIQUES DE BASE

DÉGRADÉ À PLUSIEURS COULEURS

Vous allez reproduire exactement les mêmes techniques que décrites précédemment en veillant bien à différencier crayons à l'huile et à la cire, mais cette fois ci en choisissant trois crayons, ou plus, de couleurs (et non de teintes) différentes.

Ici il va vous falloir porter une attention toute particulière au choix de vos couleurs. Pour réaliser un joli dégradé avec de beaux fondus de couleurs, choisissez des couleurs proches au niveau du cercle chromatique.

Vous pouvez également réaliser un dégradé allant d'une teinte vers une couleur neutre (du rouge jusqu'au marron par exemple, du jaune jusqu'au gris...).

Polychromos 194, 219, 115, 109

Comme il est le cas avec n'importe quel médium, si vous réalisez un dégradé, un mélange entre deux couleurs opposées sur le cercle chromatique (violet et jaune par exemple) vous allez obtenir une couleur "boueuse" issue de ce mélange. Aussi, si vous voulez toutefois réaliser un dégradé entre deux couleurs complémentaires, il vous faudra parcourir toutes les couleurs du cercle chromatique séparant ces couleurs (par exemple Violet, rose, rouge, orange, jaune)

TECHNIQUES DE BASE

TECHNIQUES AQUARELLABLES

L'APLAT DE COULEUR

Réaliser un aplat de couleur avec un crayon aquarellable est tout à fait possible mais gardez bien à l'esprit que son rendu sera forcément texturé puisque nous partons ici sur une technique utilisant de l'eau.

Pour cette technique il va être intéressant d'observer la différence de rendu en fonction du nombre de couches de couleur que vous allez déposer sur votre feuille. Plus vous ajouterez de couches, plus le rendu de votre colorisation sera intense.

Castle Arts Vermillon

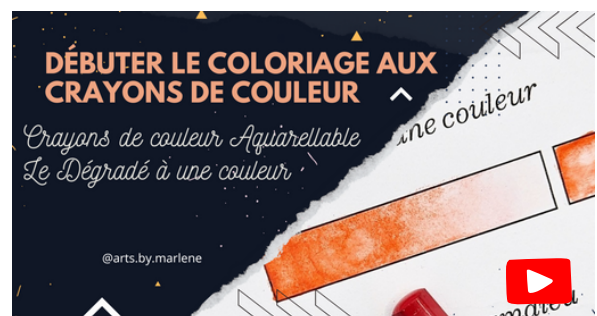
Je vous recommande de ne pas dépasser trois couches afin de ne pas apporter trop de pigments de couleur sur votre feuille. Plus il y a de pigments, de couches, plus il est difficile d'obtenir un mélange harmonieux avec l'apport d'eau.

DÉGRADÉ A UNE COULEUR

- Choisissez le crayon de couleur que vous souhaitez utiliser
- faites une première couche de couleur légère sur votre zone de colorisation. Vous pouvez laisser un peu de blanc à l'extrémité de cette zone pour apporter un peu de lumière à votre colorisation.
- Réalisez un dégradé avec ce crayon puis venez activer vos pigment avec votre pinceau à réservoir d'eau, en partant

Albrecht Durer Rouge écarlate

TECHNIQUES DE BASE

toujours du plus clair vers le plus foncé pour ne pas venir contaminer votre zone claire avec trop de pigments de couleur.

DÉGRADÉ A PLUSIEURS

De la même façon qu'avec vos crayons classiques, il faudra apporter une attention particulière dans le choix de vos couleurs.

Rappelez vous de choisir:

- plusieurs teintes d'une même couleur pour réaliser un camaëu: par exemple un vert clair, moyen et foncé
- des couleurs qui se suivent au niveau du cercle chromatique

Que vous réalisiez un dégradé en camaïeu de couleurs ou à plusieurs couleurs:

- déposez en premier lieu votre couleur la plus claire
- venez mettre votre couleur intermédiaire sur une partie de votre couleur claire
- enfin venez déposer votre couleur la plus foncée à l'extrémité de votre dégradé.
- Venez passer votre pinceau à réservoir d'eau, toujours de la couleur la plus claire vers la plus foncée

Albrecht Durer 278, 174, 168

Albrecht Durer 153, 163, 107, 113

TECHNIQUES DE BASE

Je vous recommande de ne pas dépasser trois couleurs afin de ne pas apporter trop de pigments sur votre feuille. Plus il y a de pigments, de couches, plus il est difficile d'obtenir un mélange harmonieux avec l'apport d'eau.

TECHNIQUES DE BASE

POUR ALLER PLUS LOIN: LA TECHNIQUE DU HACHURAGE

Bien que cette technique puisse être utilisée avec des crayons de couleur à la cire et à l'huile, il est préférable de la travailler avec des crayons à l'huile du fait de leurs mines plus solides et moins tendres.

Cette technique consiste à faire une série de superpositions de hachures pour mettre en couleur une zone définie. Elle est classiquement utilisée pour illustrer des cheveux, barbe, herbe, fleur....

Dans un premier temps, il vous faudra sélectionner plusieurs crayons de couleurs, le plus simple étant de rester dans un même camaïeu de couleur. Classiquement, on va commencer par réaliser des hachures avec le crayons le plus foncé, puis avec un crayon d'une teinte en dessous, puis encore en dessous et faire des allés retours dans l'utilisation de ces différentes teintes jusqu'à saturation de la zone. Vous allez ainsi pouvoir réaliser un dégradé avec des traces volontaires de hachures donnant l'illusion de cheveux où autres.

Attention toutefois, bien que le résultat de cette colorisation soit très joli, il s'agit d'une technique très couteuse en temps; un résultat moyen vient souvent du fait que les personnes n'ont pas assez persisté, mis assez de couches dans leur colorisation.

MATÉRIEL POUR DONNER DU FUN A VOS COLORISATIONS

STYLO GEL BLANC

Dans vos colorisations, un stylo gel blanc aura de multiples applications:

- apporter des touches de lumière
- apporter des détails, des motifs (poids, rayures sur vêtements)
- corriger les zones où l'on a débordé

Après de multiples tests, ma préférence va vers le stylo gel blanc Sakura taille 10 mais il existe une multitude de références. Je vous déconseille de prendre une taille en dessous de la taille 10. Plus petit la mine se bloque, notamment au contact de la cire des crayons de couleur.

Après divers essais, je ne conseille pas le Posca ou autre feutres acrylique en première intention car le blanc va se teinter de la couleur de votre colorisation si vous avez utilisé des crayons de couleur aquarellables. De plus, il faudra souvent passer plusieurs couches pour avoir un blanc "bien blanc". Enfin, ils ont tendance à fuir... Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir de grosses tâches de marker en toute fin de réalisation.....

STYLO GEL DORÉ

Une touche de doré fait toujours son petit effet dans une colorisation, si elle est ajoutée avec modération. De même que le stylo blanc, vous pouvez accentuer certains détails avec du doré comme des boutons de vêtements, des motifs...

J'aime utiliser le stylo gel doré de chez Pentel car la couleur est très lumineuse et il est assez couvrant vous permettant de ne pas contourner vos motifs lorsque vous colorisez et de revenir par dessus votre colorisation ajouter des touches de doré.

Sur ma carte, le doré a été ajouté sur les boutons et rayures des vêtements.

MATÉRIEL POUR DONNER DU FUN A VOS COLORISATIONS

LE GLOSSY ACCENT

Comme son nom l'indique, le Glossy accent permet d'apporter une touche de Glossy, de brillance à vos colorisations. Là aussi, il sera à utiliser à parcimonie pour mettre en avant, en relief certains motifs de votre réalisation.

Ne chauffez surtout pas le glossy au Heat Gun pour en accélérer le séchage car la chaleur le fait cloquer.

LES COLLES PAILLETÉES

Que serait une colorisation sans une touche de paillettes? Aujourd'hui, il existe une multitude de colles pailletées qui vous permettent d'ajouter de la brillance à vos mises en couleur. On retrouve ces produits sous différents contenant, petites bouteilles, pots ... Attention toutefois, ces produits sèchent très vite donc à utiliser rapidement après ouverture.

Mes produits favoris:

- les petites bouteilles de Stickles de chez Ranger
- Stickles Moon Dust

MATÉRIEL POUR DONNER DU FUN A VOS COLORISATIONS

LES MARKERS ACRYLIQUES

Les sets de markers acryliques de couleurs variées peuvent être très intéressants à utiliser pour apporter du détail, des motifs à votre coloriage.

Il existe aujourd'hui beaucoup de marques à prix divers. Pour ma part, je me suis quelque peu détournée des markers POSCA que je trouve très chers alors que d'autres marques bien moins onéreuses font le même job. J'utilise actuellement:

- markers acryliques ARTISTRO pointes fines que j'utilise pour apporter des détails à mes colorisations
- markers acryliques ARTISTRO pointes larges pour effectuer des projections, taches de couleurs pour texturer le fond de mes réalisations
- Markers acryliques ARTISTRO en version or et argent
- Markers acryliques ARTISTRO version à paillettes

FEUTRES POINTES FINES

Une autre façon d'apporter des détails à vos colorisations est d'utiliser des feutres pointes fines. Dans la vidéo suivante, je vous laisse découvrir comment je réalise un effet scintillant sur la robe de Maryline avec des feutres pointes fines Staedtler (coffret de 60 feutres):

POUR ALLER PLUS LOIN: MIXER LES TECHNIQUES

CRAYONS DE COULEUR ET MARKERS À ALCOOL

Utiliser des crayons de couleurs pour apporter des détails à une colorisation aux markers à alcool est une technique très répandue aujourd'hui. Vous pouvez utiliser aussi bien les crayons de couleur à la cire que ceux à l'huile même si pour ma part je préfère ici ceux à la cire comme les Prismacolor entre autres.

Dans la vidéo suivante je vous montre une colorisation mix média aux Copic et Prismacolor.

CRAYONS DE COULEUR ET AQUARELLE

Beaucoup de personnes mixent aquarelle et crayons de couleur afin d'apporter des détails de façon très simple à une colorisation à l'aquarelle. Ici, en plus des techniques à sec, vous pouvez vous faire plaisir en choisissant d'accentuer une zone aquarellée en venant y ajouter une touche de crayon de couleur aquarellable.

Dans la vidéo suivante, je vous montre un mix colorisation aquarelle et Polychromos en temps réel et commenté.

RESSOURCES NUMERIQUES

Trois playlist vous attendent sur ma chaîne Youtube pour vous aider dans votre apprentissage dans le coloriage aux crayons de couleur :

- Playlist "Débuter le coloriage aux crayons de couleur" regroupant toutes les vidéos de ce guide
- Playlist "Tuto colorisation en temps réel" où vous retrouverez des tuto détaillés de mise en couleur pour chaque gamme de crayons.
- Playlist "Mon instant colo" où je mets en couleur en musique de nombreux sujets avec à disposition les combo couleurs de chaque colorisation

Et bien sûr mes nombreux tuto vidéos de mes réalisations...

DÉBUTER AUX CRAYONS DE COULEUR
*La Théorie des Couleurs
Les Harmonies de couleurs*

de Marlène Arts
Playlist · 15 vidéos · 32 vues

Retrouvez dans cette playlist toutes les vidéos en lien avec mon guide de démarrage de la colorisation aux crayons de couleur...plus

Tout lire

Astuces
COMMENT UTILISER LES MARKERS A ALCOOL ?

de Marlène Arts
Playlist · Publique · 9 vidéos · 624 vues

Tout lire

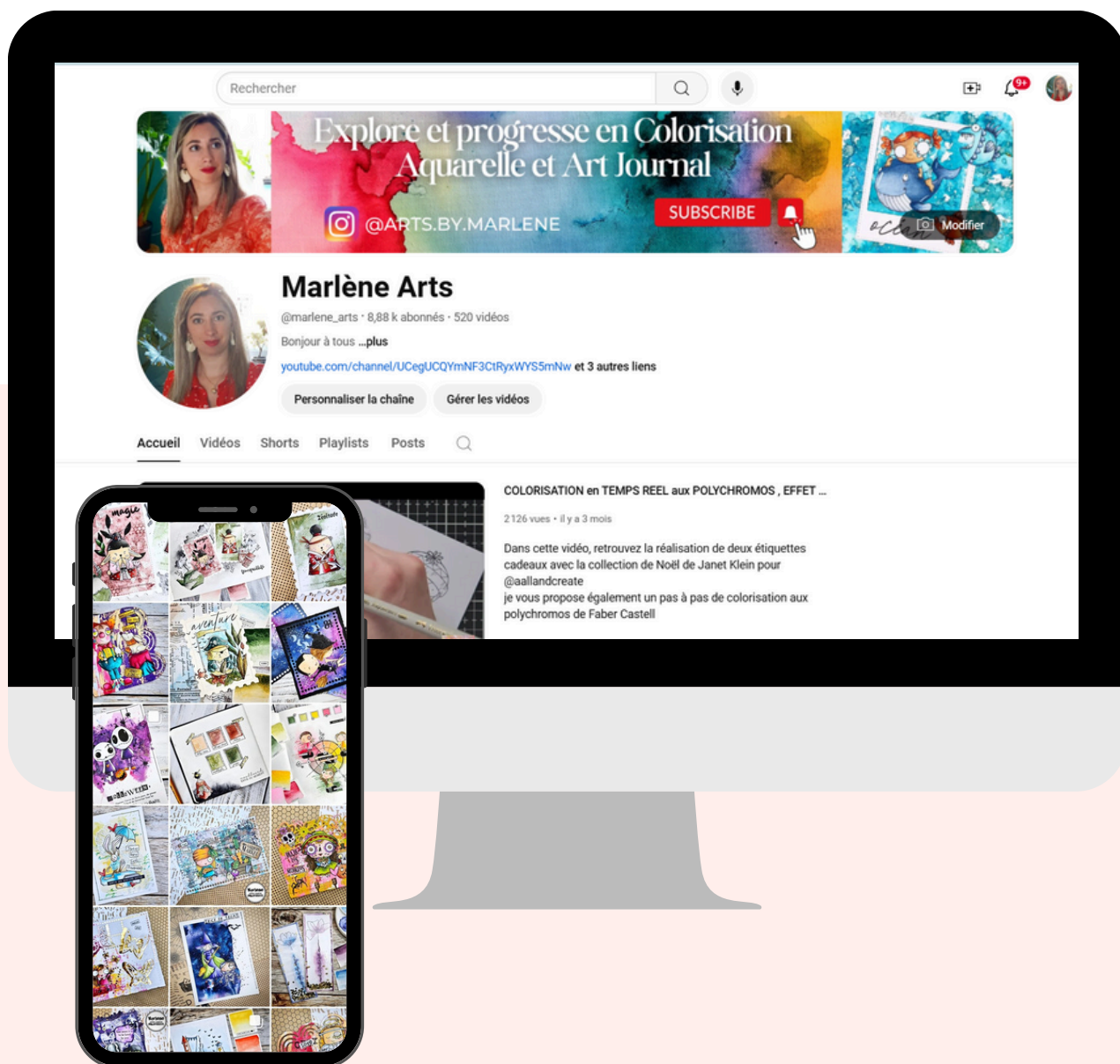
MON INSTANT COLO

de Marlène Arts
Playlist · Publique · 13 vidéos · 315 vues

Retrouve dans cette section toute une série de mise en couleur aux crayons de couleur, aquarelle, marker en...plus

Tout lire

GARDONS CONTACT

N'hésite pas à me rejoindre et me contacter via les réseaux sociaux

- YouTube [Marlène Arts](#)
- Instagram [@arts.by.marlene](#)
- Facebook [@marlene.arts.2024](#)
- TikTok [@arts_by_marlene](#)
- Pinterest [arts.by.marlene](#)

Pour connaître les dernières mises à jours et actu autour de ce livret, vous pouvez rejoindre la page Facebook "[Débuter la colorisation aux crayons de couleur](#)"