

Design&Formations

Marie d'Allèves

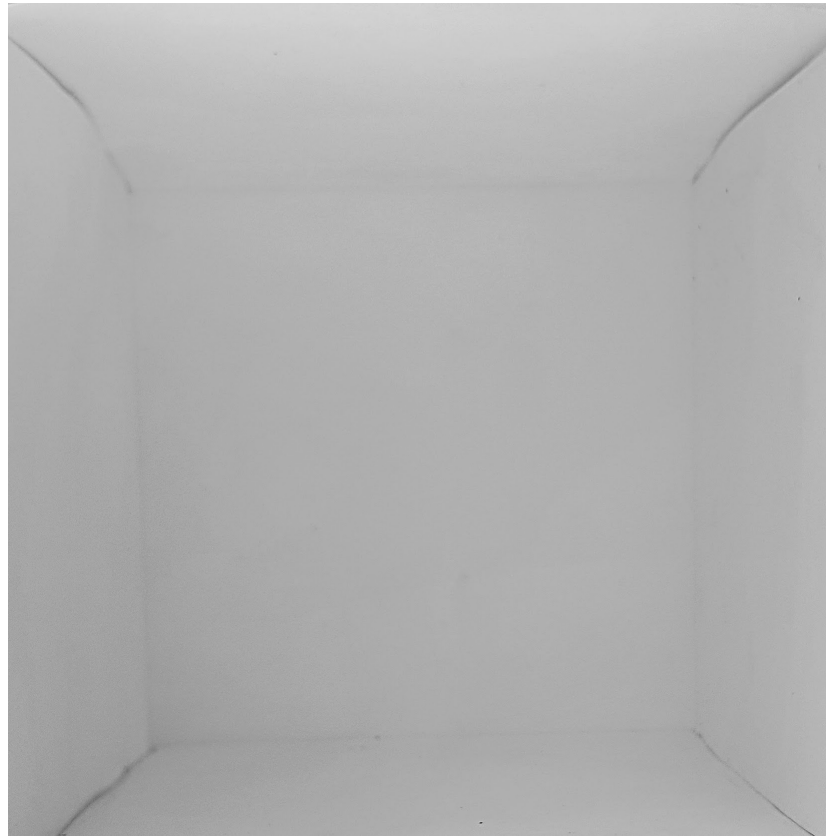
Juin 2022

Le pouvoir de la couleur

La couleur dans une pièce a la capacité de raconter une histoire, de raconter un lieu et de créer une atmosphère. Mais la couleur possède un autre pouvoir. En effet en véritable trompe l'œil, la peinture permet d'aller là où les travaux ne le permettent pas forcément, afin de corriger les défauts de volume d'une pièce ou apporter un tout autre effet sans avoir à tout casser. Ainsi la couleur peut apporter des réponses à des problématiques architecturales et changer la perception d'un espace. La couleur peut agrandir un espace, le réduire, lui donner de la profondeur, lui donner de la hauteur ou bien encore le redéfinir dans son intégralité. Ainsi même si l'intérieur doit être à l'image de son occupant il n'en ai pas moins primordiale de prendre également en considération l'architecture de l'endroit et de définir ses objectifs avant de prendre les pinceaux. La couleur est un véritable outil et c'est ce que je vais mettre en lumière grâce aux 10 pièces je dirais même 11 pièces identiques que je vais vous présenter. les 11 pièces ont été orientés sud est , les photos ont été prises en fin d'après midi.

source: Pinterest

La pièce de référence

J'ai fait le choix de vous présenter une onzième pièce que j'appelle la pièce de référence car pour pouvoir démontrer le pouvoir de la couleur sur la perception des volumes et sur l'ambiance qu'elle procure à un intérieur il me semble important d'avoir un point de comparaison. Cette pièce sera le point de comparaison aux 10 pièces suivantes. Les murs, le sol et le plafond de cette pièce sont blancs.

Impression sur les volumes

Le blanc sur l'ensemble des surfaces donne l'impression que l'espace est aéré, léger et généreux. Cette couleur offre une sensation de volume, il semble agrandir l'espace. Le blanc semble repousser les limites visuelles et du fait qu'elle soit appliquée de manière intégrale donne l'impression d'effacer les démarcations entre le plafond, les murs et le sol. Le blanc (et ses différentes nuances) est « pur lumière » et son application sur toutes les surfaces de cette pièce accentue la luminosité. Il apporte une légèreté et une sérénité à la pièce. Une pièce très lumineuse semble visuellement toujours plus grande.

«Il n'existe aucune recette toute prête ni de principe établi. Il n'y a que des problématiques auxquelles l'expertise couleur apporte une réponse.»
Véronique Godefroy, coloriste en architecture.

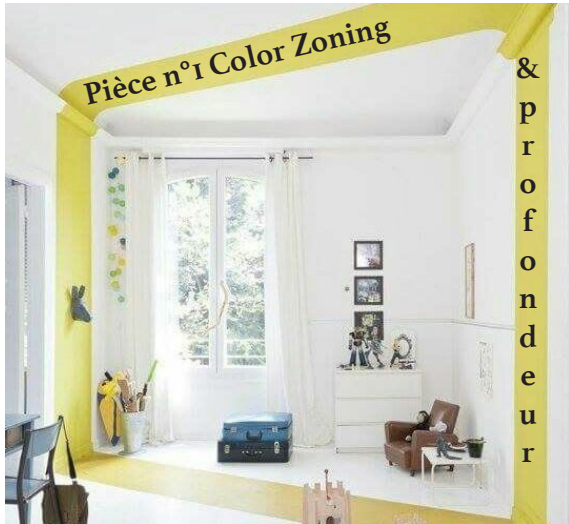

Image: Monsieur Peinture

Objectif

En premier lieu il est primordial de se fixer un objectif en prenant en considération le volume, l'orientation, l'affectation, l'atmosphère que l'on veut transmettre et l'aspect visuel que l'on souhaite donner à l'espace. Le rapport de couleur qualitatif et quantitatif est aussi à prendre en compte. En l'occurrence pour ce projet le volume des pièces est identique et les pièces ont toutes été orientées sud-est, je prendrais donc en considération les autres éléments. Mon objectif pour cette première pièce est de délimiter un espace distinct à l'intérieur de la pièce tout en conservant sa luminosité et son impression d'espace. Je veux aussi dynamiser la pièce. Pour ce faire je délimite l'espace en disposant des bandes asymétriques de couleur jaune vif reliées entre elles par les angles et ce du sol au plafond. Sur cet espace j'ai choisi de travailler uniquement avec une couleur dominante le blanc et une couleur tonique le jaune. La couleur médiane pourra être rajoutée par la décoration.

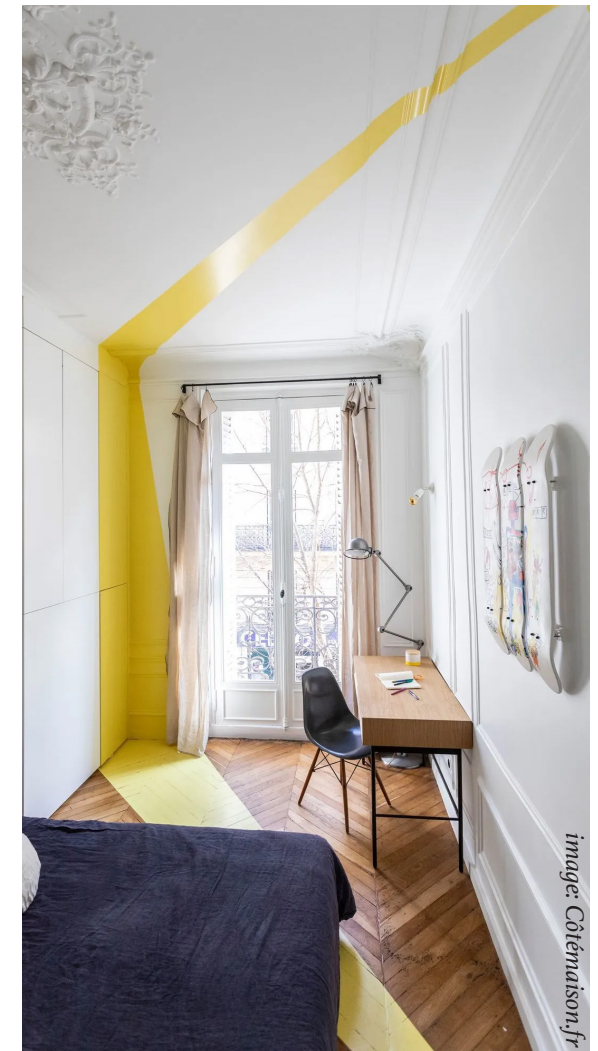
Impression sur les volumes

Les bandes, de couleurs jaune vif, disposées de manière asymétrique changent la perspective de la pièce et la structure. Cette coloration a pour effet de donner un sentiment de profondeur à la pièce et permet de créer un espace à part entière. Cela donne l'impression d'une pièce dans la pièce tout en gardant l'illusion de profondeur et de grandeur.

Le choix de couleur jaune permet d'irradier la pièce et apporte encore plus de luminosité. Ces bandes de couleurs dynamisent, modernisent et tonifient l'espace. Le jaune est une couleur joyeuse, « bonne humeur » et c'est clairement le ressenti que j'éprouve en observant cette pièce. Délimiter un espace grâce à la peinture est une méthode que l'on appelle le « Color Zoning ».

« Tu choisis ta propre décoration. Tu choisis ta couleur, tu choisis ton humeur... Si tu es triste, tu mets un peu de jaune vif et d'un coup tu es heureux »

Philippe Starck, Décorateur & designer

Objectif

Pour cette seconde pièce mon objectif est une nouvelle fois de délimiter l'espace mais en lui apportant une fonctionnalité à part entière et en apportant une touche plus intime. J'ai choisi de délimiter une zone complète de la pièce via une peinture bleu marine sur les murs, le sol et le plafond. Le rapport de couleur a été respecté en appliquant une couleur claire le blanc sur la masse dominante, une couleur foncée sur la masse médiane, et une couleur beige (moyenne) sur la masse tonique.

Impression sur les volumes

Cette coloration permet de matérialiser une pièce distincte à l'intérieur de l'espace principal. Cette solution est parfaite pour délimiter une cuisine dans une pièce de vie, un coin nuit dans un studio, une entrée quand elle se situe directement dans le salon ou bien encore un espace bureau dans un salon. En revanche en comparaison à l'espace de référence cette coloration diminue l'impression d'espace. En effet la pièce semble plus étroite.

«Dans sa perception visuelle une couleur n'est presque jamais vue telle qu'elle est réellement - telle qu'elle est physiquement. Cette constatation fait de la couleur le moyen d'expression artistique le plus relatif.».

Josef Albers

Par rapport à la pièce de référence le choix de la couleur bleu marine rend l'espace moins lumineux et à tendance à le refroidir. Néanmoins elle reste tout de même lumineuse grâce à la couleur blanche sur la masse dominante. Le ton bleu foncé apporte un sentiment d'intimité à l'espace délimité (et donc plus petit) et apporte une touche très contemporaine.

image: expression-interieure.com

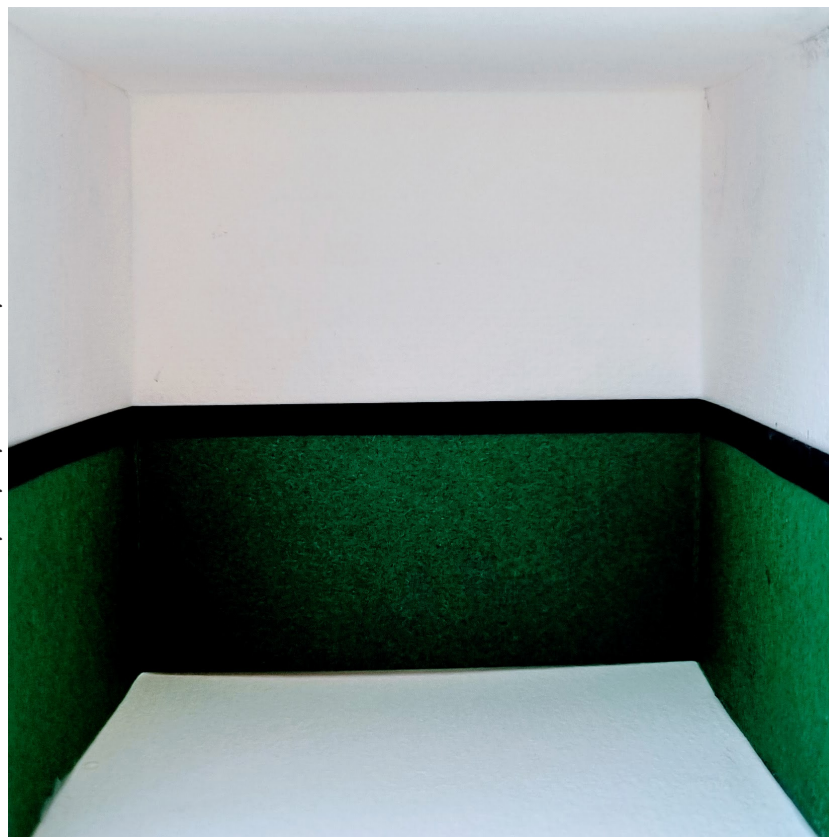

image: Pinterest

Objectif

La hauteur sous plafond fait parfois défaut à un espace et cela peut donner un sentiment d'écrasement qui est très désagréable c'est pourquoi pour cette troisième pièce j'ai choisi de rehausser visuellement la hauteur sous plafond en créant un soubassement coloré. Pour ce soubassement j'ai sélectionné une couleur foncée un vert bouteille qui va apporter du contraste avec le reste des murs et du plafond que j'ai choisi dans une teinte blanche. Pour délimiter de manière encore plus contrastée le sous bassement j'y ai rajouté un liseré noir.

Impression sur les volumes

Le choix d'une teinte bien plus foncée pour le soubassement que le reste du mur donne une perception plus élancée à l'ensemble. Le contraste de la couleur foncée au bas du mur avec la couleur claire du reste des murs et du plafond donne l'illusion

image: elle.fr

de repousser le plafond vers le haut. Le liseré noir marque encore plus la délimitation ce qui accentue l'effet souhaité. En revanche je trouve que la pièce a un aspect moins profond que la pièce de référence sans doute dû à l'application de la teinte foncée sur le mur du fond même si la couleur n'a pas été appliquée sur la toute la surface. Bien que j'aie choisi une couleur foncée la pièce reste assez lumineuse grâce une nouvelle fois aux choix des teintes claires pour la masse dominante de l'espace. Le vert illumine l'espace et apporte une atmosphère « cosy » et un sentiment de confort. L'ensemble est harmonieux et équilibré. Une astuce que l'on peut mettre en application lors de l'ameublement d'une pièce qui manque de hauteur sous plafond est de choisir des meubles bas, cela donnera aussi l'illusion d'avoir plus de hauteur sous plafond.

image: Pinterest

Objectif

J'ai souvent rencontré la problématique d'une hauteur sous plafond trop basse dans les différents appartements que j'ai occupés. C'est pourquoi je souhaite aborder d'autres solutions pour palier à cette caractéristique de volume. Dans la mode nous savons que les lignes verticales affinent la silhouette et ce qui est vrai pour ce secteur l'est aussi pour la décoration. Les rayures verticales permettent, en effet, d'allonger l'espace. Pour cette quatrième pièce j'ai choisi de travailler avec un papier peint à rayures verticales. J'ai aussi choisi de travailler avec un camaïeu de bleu afin de proposer quelque chose différent. J'ai donc choisi 3 nuances de bleu, un bleu foncé (pour le sol), un bleu moyen (mur du fond et papier peint les murs opposés) ainsi qu'un bleu ciel (papier peint pour les murs opposés).

« la couleur est un complément de l'architecture. Elle sert à agrandir ou réduire un espace. De plus, elle est aussi utile pour provoquer cette touche de magie propre à un espace. »

Luis Barragan

image: Pinterest

Impression sur les volumes

Les rayures du papier étirent visuellement le volume vers le haut. Cela apporte le sentiment que la hauteur sous plafond est plus importante. La couleur bleu foncé du sol assied l'intérieur et apporte aussi un aspect plus large à la pièce. S'agissant de la teinte claire appliquée au mur du fond cela apporte un sentiment de profondeur à l'espace. Ainsi avec cette solution la pièce semble plus haute et spacieuse. Les couleurs froides ont aussi tendance à agrandir l'espace. Le camaïeu de bleu est harmonieux et équilibré. Je trouve l'ensemble très élégant. Grâce à l'application des teintes claires la pièce sur les murs et plafond, la pièce me semble lumineuse et spacieuse. Cet espace invite à la relaxation et apporte un sentiment d'apaisement. Cette atmosphère est idéale pour une chambre à coucher ou pour un salon

image:maison-travaux.fr

Objectif

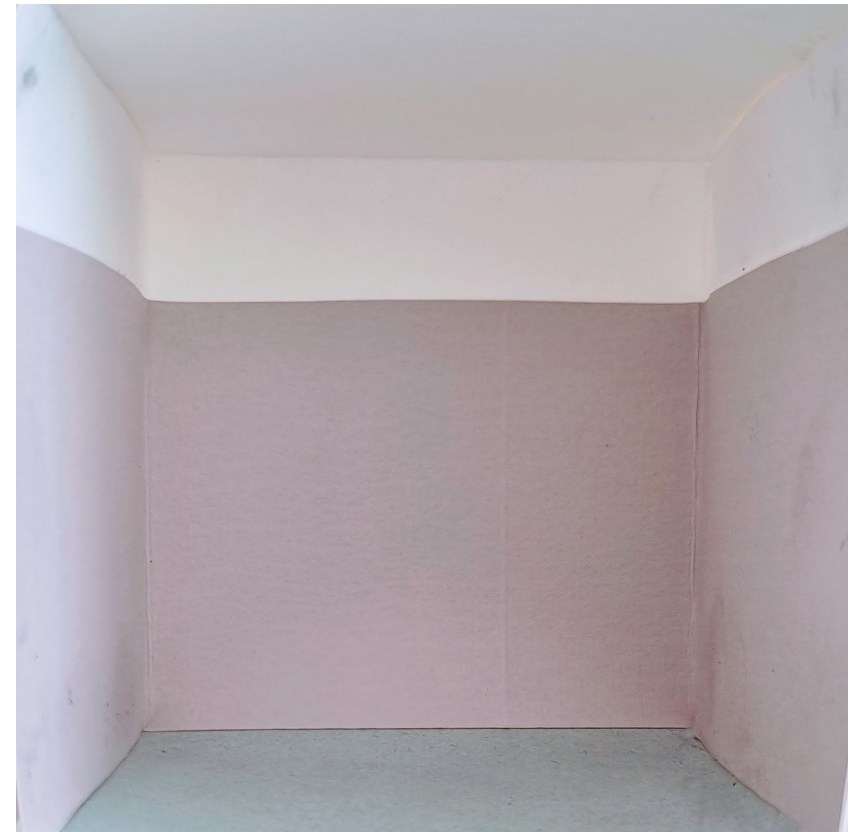
Pour cette cinquième pièce, j'ai encore choisi de travailler en ayant pour objectif d'apporter visuellement un effet de hauteur sous plafond. Je vais cette fois explorer la solution de peindre le plafond d'une couleur plus claire que la couleur appliquée sur les murs. Afin d'accentuer l'effet je vais peindre de la même couleur claire (le blanc) que le plafond 1.5 cm (en réel dans ma boîte ce qui correspondrait à environ 36 cm pour une hauteur de 220cm) plus bas sur les murs. Je choisis une couleur rose poudrée pour les murs et un gris clair pour le sol afin de relever le rose poudré des murs.

Impression sur les volumes

En peignant le plafond en blanc et les murs d'une couleur moins claire on crée un contraste qui semble faire reculer le plafond. Ce contraste est encore plus marqué par le prolongement de la peinture blanche du plafond au haut des murs. La pièce semble plus haute et plus aérée. Les murs rose poudré associés au plafond blanc et au sol gris clair apporte de l'élégance et de la douceur à l'espace. La pièce est agréable et l'association des couleurs y est harmonieuse. L'utilisation d'une couleur chaude mais claire permet à la pièce d'être assez lumineuse. Qui dit lumière dit espace. Plus une pièce est lumineuse plus elle semble grande. On notera que même si le papier utilisé pour apporter la couleur rose poudrée à l'espace est mat, on obtient un léger transfert de couleur sur le plafond. En effet le plafond de la couleur blanche a des reflets rosés ceci est dû à l'apport de lumière naturelle via l'exposition de la pièce.

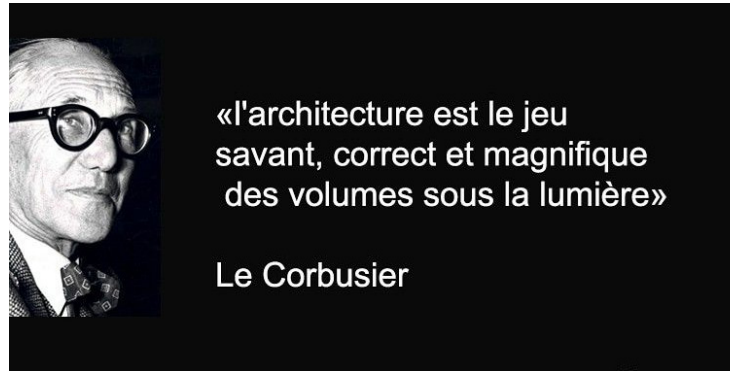
image: Leroymerlin.fr

Pièce n°6: Illusion d'un plafond plus bas.

image: pelmellcreations.com

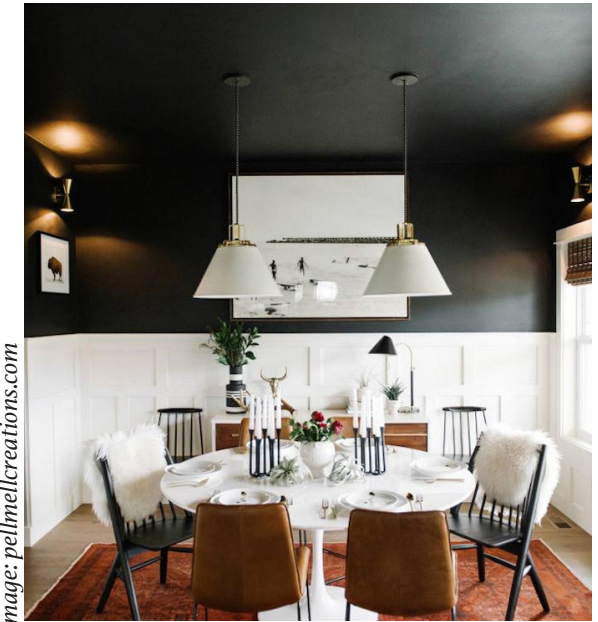

«l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière»

Le Corbusier

image: pelmellcreations.com

Objectif

Il arrive qu'un espace dispose de trop de hauteur sous plafond ce qui dans ce cas déséquilibre la pièce. Dans ce cas il faut pourvoir apporter l'illusion que le plafond est plus bas qu'il ne l'est en réalité. Et c'est mon objectif pour cette sixième pièce. L'inverse de la méthode utilisée pour la pièce précédente apporte également la solution contraire. Ainsi je vais peindre un plafond de couleur noire et je vais faire déborder la couleur d'une trentaine de centimètres sur les murs. Je choisis de conserver la couleur blanche pour les murs afin d'apporter du contraste à l'ensemble en revanche j'ai pris le parti de sélectionner un gris clair pour le sol afin d'apporter une troisième nuance qui tout comme les deux premières est neutre. mais qui donnera de l'harmonie à l'ensemble.

Impression sur les volumes

L'association de deux couleurs sur le même mur et sur le plafond et le contraste entre le noir en haut et le blanc sur le bas donne clairement l'illusion de descendre le plafond vers le sol. Cette méthode aurait également fonctionné en peignant uniquement le plafond en noir cependant en débordant d'une quarantaine de centimètres sur les murs (2 cm dans la boîte) cela accentue l'effet souhaité. En peignant le plafond avec cette teinte foncée on apporte aussi une atmosphère intimiste et cosy à l'espace, le noir donne du cachet à la pièce. L'association des trois couleurs est harmonieuse. Au niveau de la luminosité on a le sentiment que le noir absorbe une bonne partie de la lumière rendant la pièce plus sombre d'aspect plus réduit et ce malgré le fait que la masse dominante soit blanche.

Objectif :

Pour ce septième espace je souhaite donner une impression de largeur à la pièce. Pour ce faire je vais utiliser une nouvelle fois l'astuce des lignes. A l'inverse des lignes verticales qui allongent nous savons que les lignes horizontales élargissent et ce qui vaut pour la mode le vaut aussi pour la décoration. Les possibilités d'intégrer des lignes sont multiples pour l'effet escompté mais je fais le choix de créer une large bande verticale colorée en orange saumon sur le mur de fond afin de modifier la perception de l'espace. Je vais peindre les murs gris, le plafond blanc pour garder la hauteur et le sol d'un gris légèrement plus foncé pour asseoir l'espace et garder le sentiment de hauteur sous plafond.

Impression sur les volumes :

La large bande de couleur jaune vif crée comme un point de fuite qui donne l'impression visuelle d'étendre la longueur du mur. La pièce semble plus large. Le plafond blanc associé avec le gris des murs apporte un contraste qui donne aussi l'illusion d'une hauteur sous plafond. Le sol plus foncé assied aussi bien la pièce ce qui équilibre les volumes. Si le gris des murs aurait tendance à assombrir l'espace c'est relevé par la bande saumon qui réchauffe et illumine l'espace. Si la pièce était complètement fermée j'aurais peint le mur opposé du fond de la même teinte saumon pour apporter plus de chaleur et de luminosité et relever le côté terne du gris.

image: cotemaison.fr

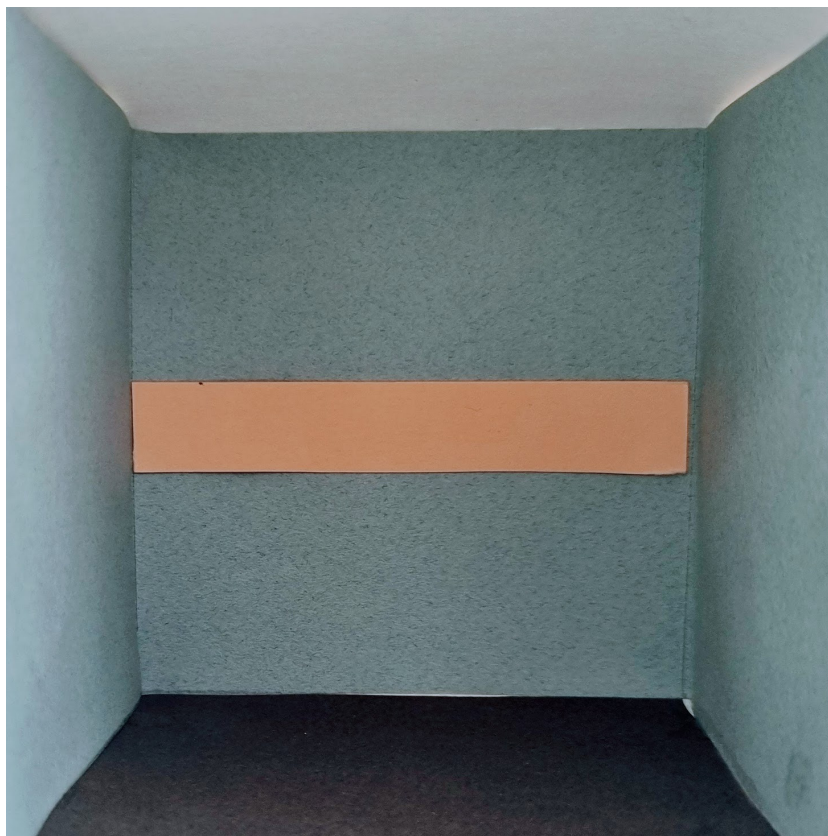
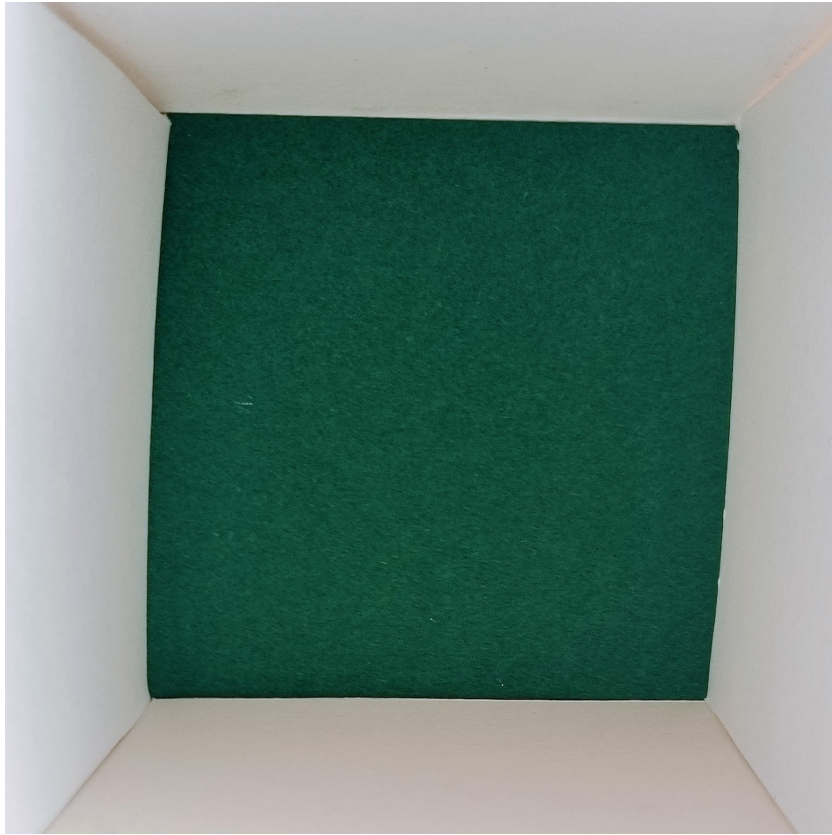

Image: estate219.com

Objectif:

Il arrive parfois que l'espace soit tout en longueur donc en profondeur. Pour pouvoir équilibrer le volume, il faudrait rapprocher le mur du fond. En peignant le mur du fond avec une couleur foncée et les murs adjacents d'une couleur plus claire on peut arriver à ce résultat. J'ai choisi pour cette espace de peindre le mur du fond en vert foncée. Les murs opposés ainsi que le plafond sont blancs et le sol est couvert d'une couleur crème.

Impression sur les volumes :

Si on compare cette pièce à la pièce de référence on constate immédiatement que cette pièce semble être moins profonde. Le contraste avec les murs blancs donne également le sentiment que l'espace est plus large. La luminosité de la pièce est partiellement préservée grâce à l'apport dominant de couleur claire et dans ce cas le blanc. En revanche le mur foncé et mat absorbe en grande partie la lumière ce qui amène le mur vers nous et casse la profondeur.

Objectif

Pour cette neuvième pièce je souhaite donner un aspect plus large à la pièce et amoindrir l'effet de profondeur. Je choisis une couleur foncée (bleu marine) pour le mur du fond et le plafond. Je choisis pour les murs opposés une couleur claire le blanc. Pour le sol je sélectionne une couleur claire mais plus soutenu (crème) afin d'apporter un léger contraste avec les murs. En choisissant ces couleurs je respecte le conseil de travailler avec 3 couleurs.

Impression sur les volumes

Le contraste entre les murs blancs, le mur du fond et le plafond bleu foncé donne visuellement l'aspect d'une pièce plus large. En revanche cela « casse » la longueur de l'espace. En effet visuellement on a l'illusion d'une pièce moins profonde car le mur du fond peint en foncé absorbe

la lumière et donne le sentiment qu'il est plus proche qu'il ne l'est réellement. Le plafond peint en bleu foncé apporte aussi l'illusion d'un plafond plus bas. Cette solution apporte plus d'intimité et de caractère à l'espace. La luminosité y est présente même si elle est moindre que dans la pièce de référence et ce grâce à l'application de couleurs claires sur la majeure partie de l'espace (60%). La combinaison des trois couleurs est harmonieuse et le bleu marine apporte une touche contemporaine et chic à l'ensemble. Pour ma part je trouve que le choix de ce bleu profond est déjà une décoration à part entière. Pour réchauffer cette couleur froide la pose d'un parquet en bois apportera immédiatement une touche chaleureuse. Cette astuce est idéale pour donner l'illusion à un couloir étroit tout en longueur d'être moins long et plus large mais cela s'avérerait utile également pour toutes les pièces qui seraient dans cette configuration.

image: Pinterest

Objectif :

Pour cette dernière pièce j'ai choisi d'apporter une illusion de profondeur à l'espace. Pour y parvenir j'utilise la méthode contraire à la pièce précédente (pièce n°9). Au lieu de peindre le mur du fond et le plafond d'une couleur plus foncée que les murs adjacents, je vais les peindre d'une couleur plus claire que les murs adjacents. Pour apporter une atmosphère chaleureuse à la pièce j'ai choisi de travailler sur un camaïeu de brun. S'agissant du sol je choisis un brun d'un ton moyen, plus clair que celui des deux murs opposés mais plus foncés que les murs du sol et du plafond.

Impression sur les volumes :

En peignant le mur du fond et le plafond d'une couleur claire et les autres murs plus foncés, on constate que l'on donne une illusion de profondeur à la pièce. La pièce semble plus profonde mais pas seulement. En effet on constate également que le plafond semble plus haut. En comparant cette pièce à la numéro 3 on voit clairement que les effets sont opposés. Le camaïeu de brun est harmonieux. Ces nuances apportent immédiatement une atmosphère accueillante et rassurante à la pièce. Un brun foncé en total look par contre aurait tendance à rétrécir l'espace.

image: Pinterest

Auto-évaluation

Pour résumer mon travail sur ce troisième projet , je dirais que les apparences sont parfois trompeuses et je l'ai découvert tout au long de ce travail. Cela ne concerne pas seulement le pouvoir de la couleur sur la perception de l'espace mais aussi avec la difficulté de l'exécution qui à la base me semblait plutôt simple. J'ai proposé 11 maquettes mais dans la réalité j'en ai réalisé plus d'une trentaine. J'ai au départ fait des mauvais choix de qualité de papier cartonné qui s'affaïssait lors de l'assemblage de la boîte puis j'ai réalisé que certains papiers de couleur trop fins gondolaient au moment du collage et enfin que la colle repositionnable supportait très mal la chaleur. Au lieu de prendre les photos de mes boîtes au fur et à mesure j'ai souhaité toutes les terminer afin de les prendre en photos en même temps, ce fût une erreur car les boîtes se sont affaissées et certains papiers de couleur se sont décollés. Je m'y suis reprise mais je ne suis pas encore entièrement satisfaite du soin apporter à toutes mes boîtes notamment celle représentant le papier peint où le joint entre les murs opposés et le sol n'est pas parfait .En revanche il me semble avoir apporter des solutions pertinentes, originales et essentielles sur les 11 pièces. Je trouve ma présentation détaillée, organisée et bien présentée. J'ai abordé quelques effets de la couleur autre que pour les volumes mais cela me semblait pertinent j'espère ne pas être hors sujet.En conclusion j'ai pris beaucoup de plaisir à aborder ce sujet qui est vaste et il est certain que j'ai vais continuer mes recherches car j'aimerais maîtriser de manière plus naturel et intuitif ce sujet qui est d'une importance capitale pour la décoration intérieure. Pour uneoureuse de la couleur comme moi le sujet est passionnant.

RÉFÉRENCES

- Art&Décoration- Leçons de couleurs de Sophie Giagnoni
- Art&Décoration- Ambiances et jeux de couleurs de Nathalie Soubiranet Karine Villame
- Leroymerlin.fr
- Cotemaison.fr
- Marieclairemaison.com
- Elle.fr
- Expression-interieur.com
- Jolieplace.com
- Pellmellcreations.com
- Ctendance.fr
- Monsieurpeinture.com