

Date 16/11/2018

Site : Smashingmagazine.com/

<https://www.smashingmagazine.com/2010/01/color-theory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/>

Langue : Anglais

Théorie de la couleur pour les concepteurs

Partie 1: Le sens de la couleur

Partie 2: Comprendre les concepts et la terminologie des couleurs

Partie 3 : Comment créer vos propres jeux de couleurs

Partie 1: Le sens de la couleur

1. Les couleurs chaudes :

- **rouge (couleur primaire)**

Association : Amour, passion, diable, colère, danger, l'importance (red carpet), bonheur et prospérité en Chine, Puissance

Exemple :

- <http://nacachedesign.com/>
- <https://minglabs.com/en>
- <https://startuplab.no/>

- **orange(couleur secondaire)**

Association : vibrante, énergique, en sourdine :terre et automne, changement, mouvement, créativité, vitalité

Exemples :

- <http://www.bitterrenter.nyc/>
- <https://www.177milkstreet.com/> ##

- **jaune (couleur primaire)**

Association : énergisante, bonheur, soleil, l'espoir, bonheur et gaieté

Exemples :

- <https://wearekettle.com/>
- <https://www.deskpass.com/>

- <https://toyfight.co/> ##
- <https://contract-district.com/en/> ##

2. Les couleurs froides

• **vert**

Association : terre à terre, nouveaux débuts, renouvellement, abondance, envie, jalousie, manque d'expérience, calme et énergie, équilibre et harmonie, stabilité

exemples :

- <https://memoryisourhomeland.com/>
- <http://rhythm-of-food.net/> ##
- <https://www.hellomind.com/>

• **bleu**

Association : calme et responsabilité, rafraichissant, amical paix, connotations spirituelles

Exemples :

- <http://www.futureof.design/>
- <http://versett.com/>
- <https://deepmind.com/> ##

• **violet**

Association : Créativité, imagination, richesse, royauté romantique si plus clair

Exemples :

- <http://onesharedhouse.com/> ##
- <https://orbit.ai/> ##
- <https://www.kikk.be/2016/> ##

3. Les couleurs neutres

• **noir**

Association : pouvoir et élégance, rébellion et occultisme. Conservateur ou moderne, tradi ou non

Exemples :

- <http://www.filippobello.com/> #####
- <http://dua.ie/>
- <http://timothysaccenti.com/>
- <http://www.anonymoushamburger.com/>
- <https://www.helloheco.com/>

• **blanc**

Association : pureté, propreté et vertu, sante, bonté

Exemples :

- <https://www.blackandwood.fr/>
- <http://nunocoelhosantos.com/>
- <https://www.dwell.com/>

• **gris**

Association : conservateur et formel, moderne

Exemples :

- <https://forofficeuseonly.com/>
- <http://www.samdallyn.co.uk/> ##
- <https://www.handsomefrank.com/> ##
- <https://www.trefectamobility.com/>

• **marron**

Association : terre, bois, pierre, couleur naturelle, neutre chaud

Exemples :

- <http://yasuhiroyokota.com/> ###
- <http://www.umbertocesari.it/it/>
- <http://www.greenrebel.ca/>
- **beige & tan**

Association : chaleur du brun et fraîcheur du blanc.

Exemples :

- <https://www.peoplemap.co/> ##
- <http://plane-site.com/> ##
- <http://www.lapierrequitourne.com/> ###
- <https://mileinn.co/en/> ##
- <https://contextishalfthework.net/>
- **crème et ivoire**

Association : sophistiqué, silencieux, calme, elegance

Exemples :

- <http://stefaniebrueckler.com/>
- <https://saintepaix.com/>
- <https://techiesproject.com/> ##
- <http://thelobster-movie.com/> ##
- <https://www.sweetmagnoliagelato.com/>

RÉSUMÉ :

- **Rouge:** Passion, Amour, Colère
- **Orange:** Energie, Bonheur, Vitalité
- **Jaune:** bonheur, espoir, tromperie
- **Vert:** nouveau départ, abondance, nature
- **Bleu:** Calme, Responsable, Tristesse
- **Purple:** créativité, royauté, richesse
- **Noir:** Mystère, Élégance, Mal
- **Gray:** Moody, Conservateur, Formalité
- **Blanc:** Pureté, Propreté, Vertu
- **Brown:** la nature, la salubrité, la fiabilité
- **Tan ou Beige:** Conservateur, Piety, Dull
- **Crème ou Ivoire:** Calme, Élégant, Pureté

Partie 2: Comprendre les concepts et la terminologie des couleurs

Les bases de ce qui affecte une couleur donnée ainsi que son effet sur un dessin.

1. La teinte

Elle désigne la couleur d'un objet. Elle transmet des messages importants

exemples :

- <http://www.headoffice.com/> ##
- <https://www.smallvictori.es/>
-

2. Chroma

Elle fait référence à la pureté d'une couleur. Une teinte avec une saturation élevée ne contient pas de noir, de blanc, de gris. A l'inverse son ajout réduit sa saturation. Le chroma peut être considéré comme la luminosité d'une couleur

Exemples :

- <https://neobi.it/> ###
- <https://2018.aninterestingday.com/>
- <http://www.mrmarcelschool.com/> ##

3. Saturation

Elle fait référence à la manière dont une teinte apparaît dans des conditions d'éclairage particulières. Dans la conception, les couleurs avec des niveaux de saturations similaires permettent d'obtenir des conceptions plus cohérentes.

Exemples :

- <https://www.nuageapp.com/> ##
- <https://nameoflove.com/> ##
- <https://www.cirq.com/>

4. Valeur

Elle peut également être appelée luminosité. Elle fait référence à la couleur clair ou sombre. Lorsque vous appliquez des valeurs de couleurs à vos dessins, privilégiez les couleurs avec des valeurs différentes, notamment si saturation élevé = > esthétique

Exemples :

- <http://www.2026.io/>
- <https://www.wokine.com/>
- <https://waaark.com/>

5. les tons

Lorsque le gris est ajouté à une teinte. Plus de gris peut par ex donner une touche vintage

Exemples :

- <http://linemotion.com/> ##
- <http://vrge.us/>
- <https://flockknitwear.co.uk/>

6. Nuances

Lorsque le noir est ajouté à une teinte, la rendant plus sombre.

Exemples :

- <https://jonikorpi.com/> #####
- <http://www.walvis.be/>
- <https://revolutionmessaging.com/>

7. Des teintes

Lorsque le blanc est ajouté. L'idée est de l'alléger. Les très claires sont alors appelées pastels.

Exemples :

- <http://www.nurturedigital.com/> ###
- <https://felicegattuso.com/projects/timedropper/>
- <https://www.makemylemonade.com/>

RÉSUMÉ :

- La teinte est la couleur (bleu, vert, rouge, etc.).
- Le chroma est la pureté d'une couleur (un chroma élevé n'a pas de noir, de blanc ou de gris).
- La saturation fait référence à la force d'une couleur (la saturation élevée étant forte).
- La valeur fait référence à la couleur claire ou foncée (la lumière a une valeur élevée).
- Les tons sont créés en ajoutant du gris à une couleur, ce qui la rend plus terne que l'original.
- Les nuances sont créées en ajoutant du noir à une couleur, la rendant plus sombre que l'original.
- Les teintes sont créées en ajoutant du blanc à une couleur, ce qui la rend plus claire que l'original.

Partie 3 : Comment créer vos propres jeux de couleurs

La création de jeux personnalisés ne reposent pas strictement sur un seul modèle.

Moyen d'améliorer ses compétences = s'entraîner,

Types de couleurs traditionnelles

Il existe un certain nombre de normes de jeu de couleurs prédéfinies qui facilitent la création de nouveaux jeux :

Monochromatique

Différents tons, nuances et teintes dans une teinte spécifique.

Faciles à créer, mais peuvent également être ennuyeux. Ajouter un neutre fort comme le blanc ou le noir peut aider à garder les choses intéressantes.

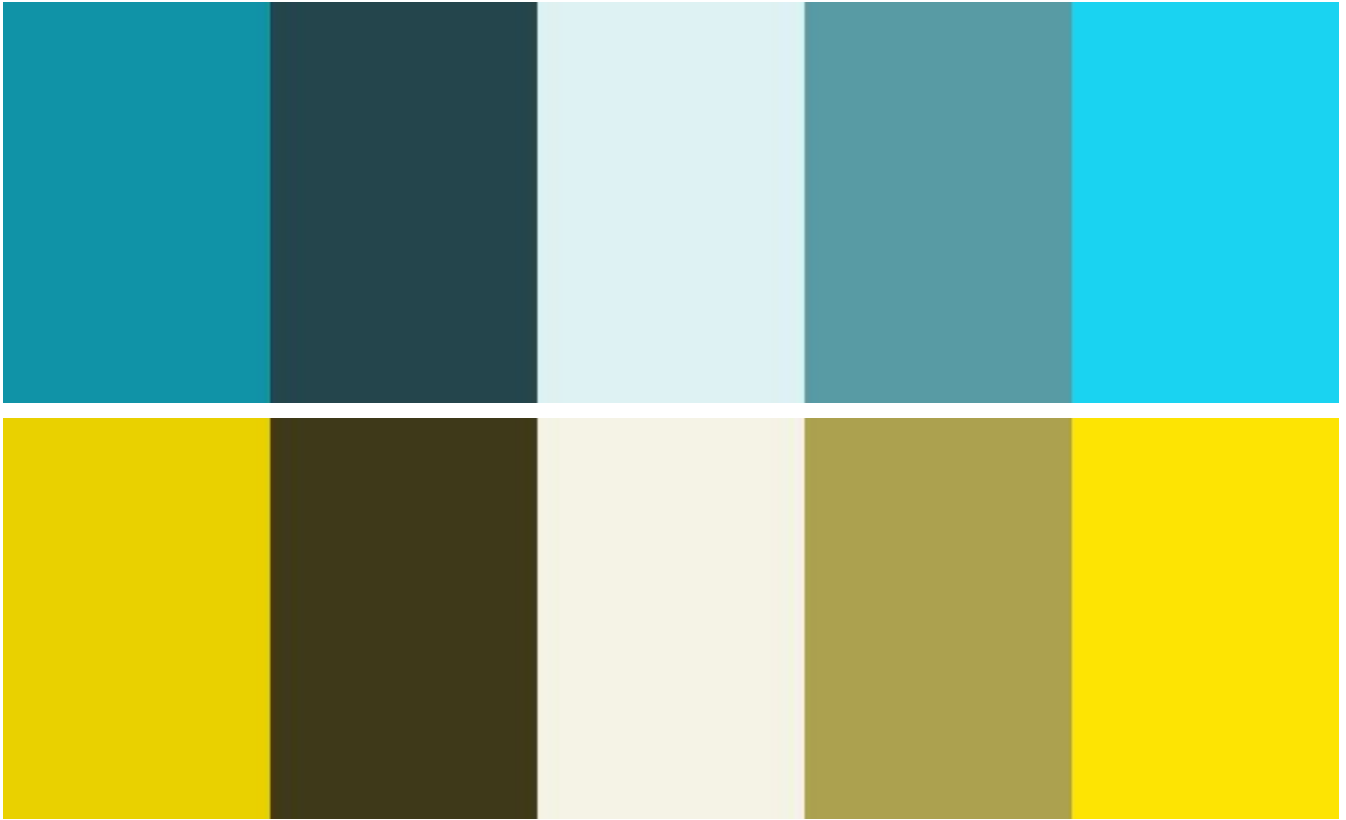
Exemples:

La première couleur (De gauche à droite) serait probablement utilisée pour les titres.

La deuxième couleur serait utilisée pour le corps du texte ou éventuellement pour l'arrière-plan.

La troisième couleur serait probablement utilisée pour l'arrière-plan (ou le corps du texte si la couleur n° 2 était utilisée comme arrière-plan).

Et les deux dernières couleurs seraient utilisées comme accents ou dans les graphiques.

Analogue

Utilisant trois couleurs adjacentes sur la roue chromatique à 12 rayons.

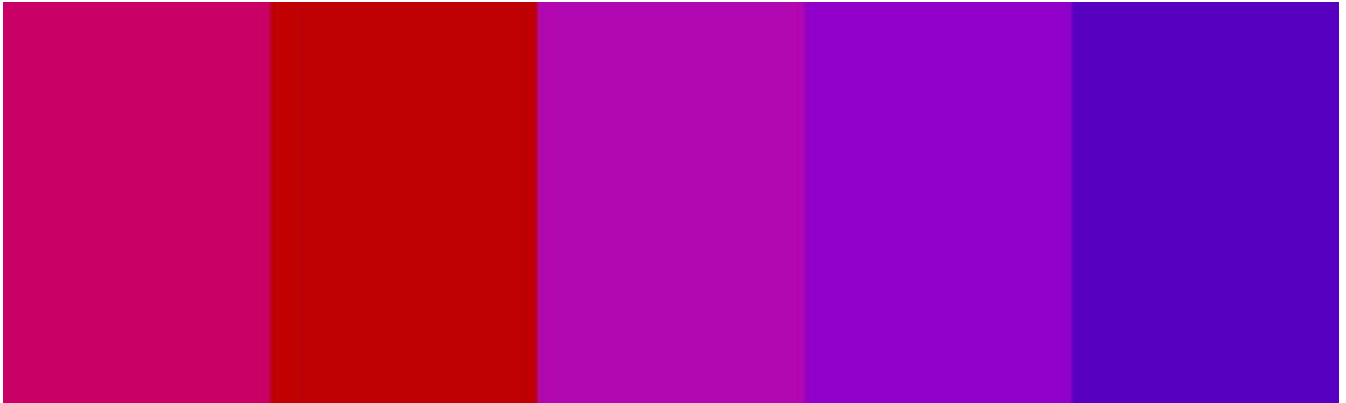
Exemples:

Traditionnel. Attrayant. Manque de contraste entre les couleurs pour une conception de site Web efficace.

Mêmes teintes que ci-dessus, mais avec le chroma ajusté pour donner plus de variété.

Un autre exemple de schéma analogue traditionnel.

Et le thème ci-dessus modifié pour une utilisation dans la conception d'un site Web.

Complémentaire

Combiner des couleurs des côtés opposés de la roue chromatique. Dans leur forme la plus élémentaire, ces schémas se composent de deux couleurs seulement, mais peuvent facilement être étendus à l'aide de tons, de teintes et de nuances.

Utiliser des couleurs qui sont exactement opposées peut être discordant (elles sembleront vibrer le long de leur bordure). Il vaut mieux éviter cela en laissant un espace négatif ou en ajoutant une couleur de transition entre eux).

Exemples:

Une large gamme de teintes, de nuances et de tons en fait une palette de couleurs très polyvalente.

Une autre palette de couleurs complémentaire avec une large gamme de chromas. Remarquez comment, en plaçant les couleurs rouge et verte plus claires les unes à côté des autres, vous obtenez une sorte de qualité «vibrante» sur leurs bords. Soyez conscient de cela dans vos conceptions et assurez-vous que cela est fait intentionnellement, si tout se passe bien.

N'oubliez pas que le beige et le marron ne sont que des teintes et des nuances d'orange.

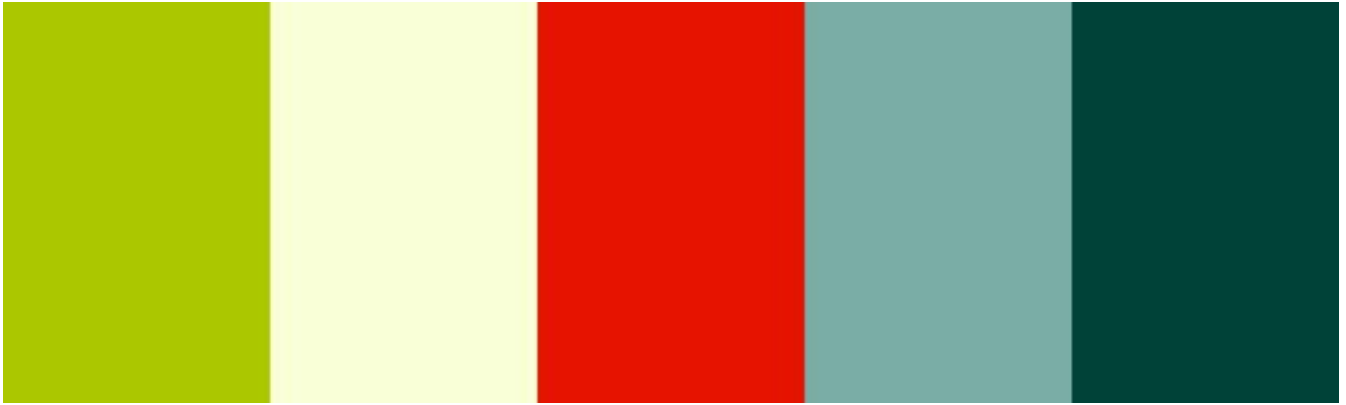
Split Complémentaire

Les schémas complémentaires fractionnés ajoutent de la complexité au lieu d'utiliser des couleurs opposées, vous utilisez des couleurs de chaque côté de la teinte opposée à la teinte de base.

Exemples:

Un schéma où jaune-vert est la teinte de base. Il est important d'avoir suffisamment de différence de chrominance et de valeur entre les couleurs sélectionnées pour ce type de schéma.

Une autre palette avec une large gamme de chromas.

Triadique

Constitués de teintes équidistantes autour de la roue chromatique à 12 rayons. C'est l'un des schémas de couleurs les plus divers.

Exemples:

En utilisant une version très pâle ou sombre d'une couleur de la triade, ainsi que deux nuances / tons / teintes des deux autres couleurs, la couleur unique fonctionne presque comme un neutre dans le schéma.

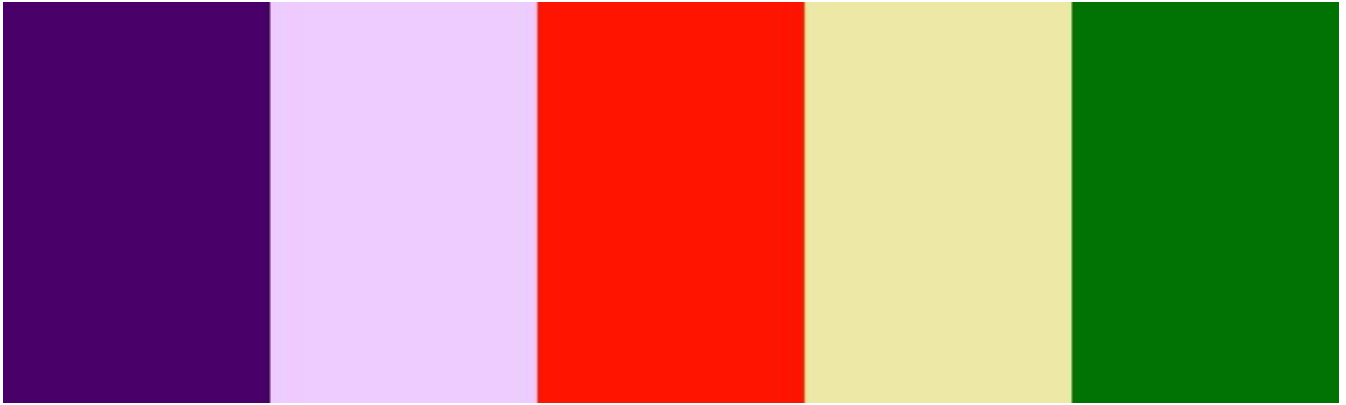

Alternativement, l'utilisation d'une teinte très brillante avec des nuances de sourdine appariées fait ressortir davantage la teinte claire brillante.

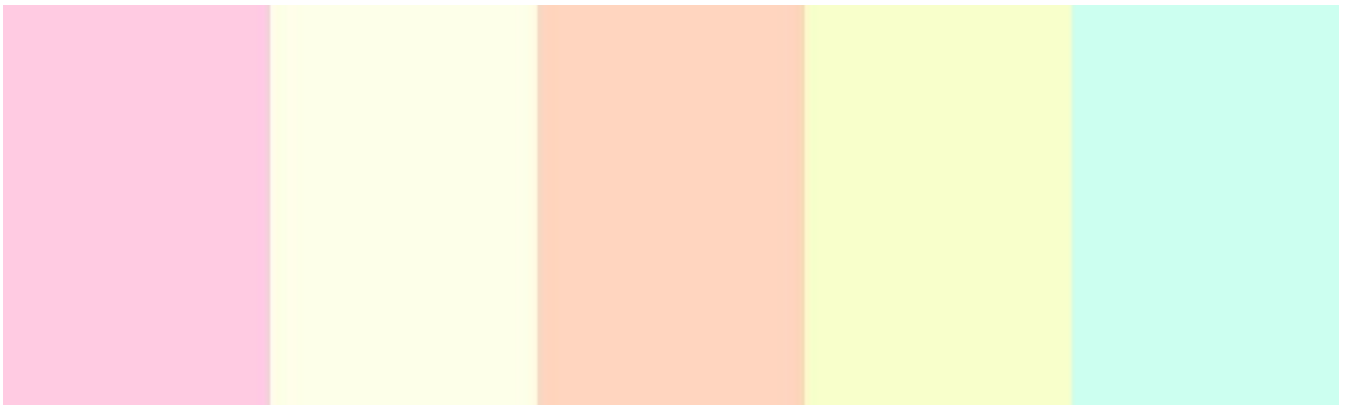
Double complémentarité (tétradique)

Les schémas de couleurs tétradiques sont probablement les schémas les plus difficiles à réussir efficacement.

Exemples:

Un jeu de couleurs tétradique plutôt peu impressionnant. La meilleure façon d'utiliser un schéma comme celui-ci est d'utiliser une couleur comme couleur principale dans un dessin et les autres comme des accents.

Les schémas de couleurs tétradiques peuvent bien fonctionner pour créer des schémas de couleurs avec des valeurs et des chromas similaires. Ajoutez simplement un neutre (gris foncé ou noir, par exemple) pour le texte et les accents.

Cela fonctionne aussi bien pour les schémas de couleurs plus sombres.

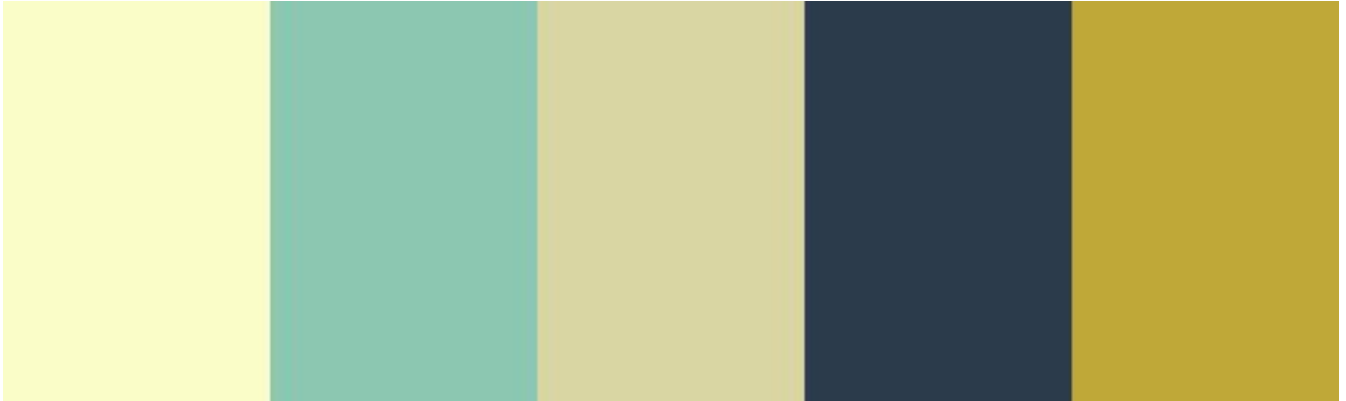
Personnalisé

Ne repose sur aucune règle formelle. Gardez à l'esprit des éléments tels que la saturation, la valeur et la saturation lors de la création de ce type de jeu de couleurs.

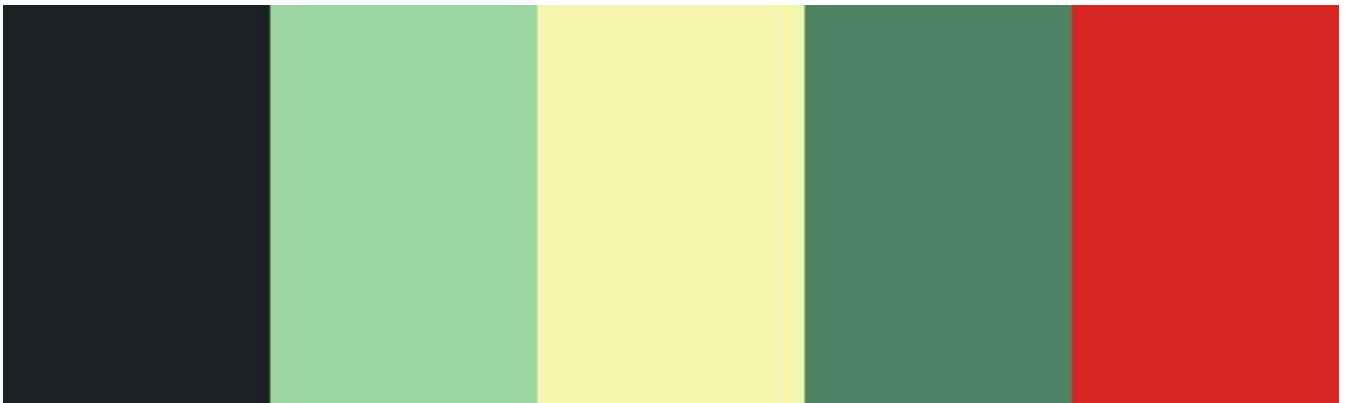
Exemples:

Les couleurs ici ont toutes des niveaux de saturation et de saturation similaires.

Encore une fois, l'utilisation de couleurs avec une saturation et une saturation similaires est efficace et crée un sentiment de cohésion dans un jeu de couleurs.

Une autre méthode efficace consiste à utiliser une couleur avec une saturation chromatique plus élevée que d'autres couleurs à chromas plus bas (la chroma plus élevée pourrait agir comme un accent).

Créer une palette de couleurs

Créer des palettes qui ne respectent pas strictement les modèles prédéfinis.

Trois palettes de couleurs chacune pour deux sites Web différents.

Nos clients hypothétiques sont

- une application de mise en forme,
- un service de boîte d'abonnement haut de gamme pour femmes.

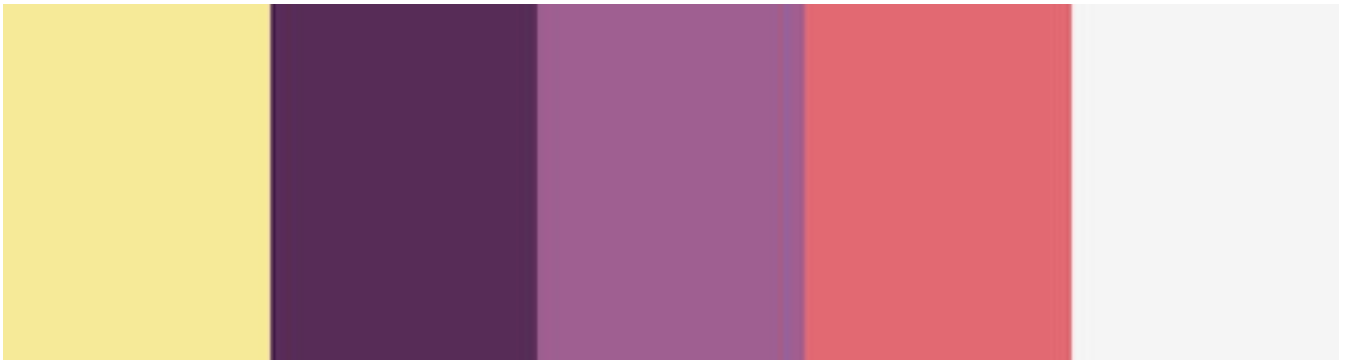
Schéma monochromatique de base. Bien que j'ai mentionné le fait que les motifs de jeux de couleurs traditionnels ne sont pas utilisés aussi souvent dans la conception, les jeux de couleurs monochromatiques sont l'exception à cette règle. Vous allez probablement vous retrouver à utiliser des schémas monochromatiques assez régulièrement.

Pour notre site de boîte d'abonnement, voici un schéma monochromatique traditionnel, avec du gris clair ajouté en tant que neutre.

Pour notre application de fitness, nous avons opté pour un jeu de couleurs composé de nuances et de teintes de gris.

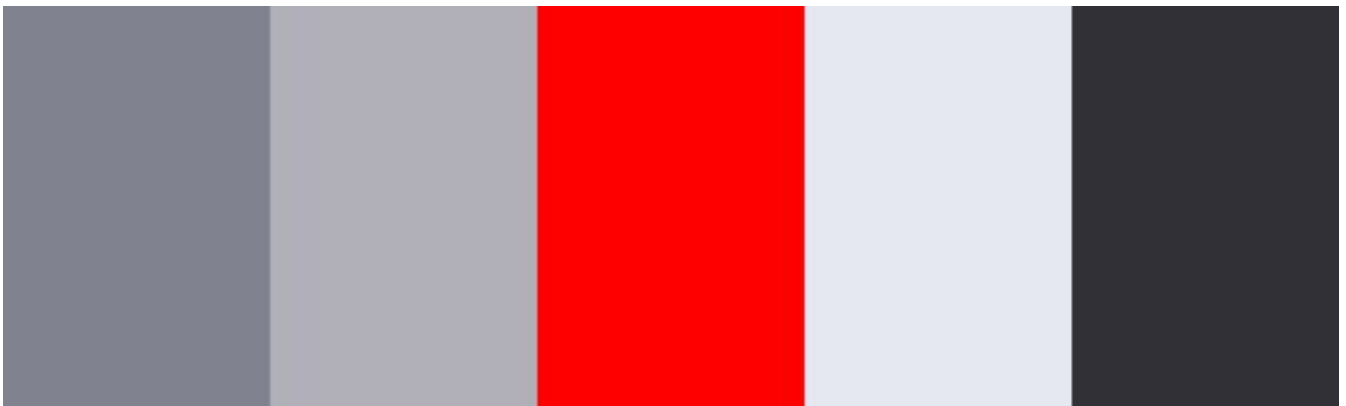
Il s'agit presque d'une palette de couleurs complémentaires, mais nous avons utilisé le jaune (qui est complémentaire au violet) et un rouge en sourdine accompagné de gris.

Ajouter quelques nuances de rouge à la palette de couleurs grise ajoute un intérêt visuel important et la possibilité de créer une emphase supplémentaire sur certaines parties de vos conceptions.

Parfois, vos palettes de couleurs s'agrandissent et évoluent à mesure que vous ajoutez plus de couleurs. Ici, nous nous sommes débarrassés du violet et du jaune, nous avons conservé le rouge atténué et ajouté du blues. C'est une palette plus propre, plus moderne qui correspond mieux à la marque.

Les gris sont en fait des tons de bleu. Le bleu et le rouge constituent les deux tiers d'une palette de couleurs tétradique, mais fonctionnent parfaitement ensemble sans jaune, en particulier lorsque le rouge est pur mais que le bleu est atténué au point de devenir presque gris.

Pourquoi les nuances, les tons et les teintes sont-ils importants?

Lorsque vous mélangez des tons, des nuances et des teintes, vous développez la roue de couleurs de base à 12 rayons en un nombre infini de couleurs à utiliser dans vos conceptions. L'un des moyens les plus simples de créer une palette de couleurs d'aspect professionnel consiste à prendre quelques teintes, nuances et nuances d'une couleur donnée (en évitant la teinte pure), puis à ajouter une autre teinte pure (ou presque pure) qui est au moins trois espaces plus loin sur la roue chromatique (partie d'un jeu de couleurs tétradique, triatique ou complémentaire) comme couleur d'accentuation. Cela ajoute un intérêt visuel à votre palette de couleurs tout en conservant un sens de l'équilibre.

Ajout de neutres

Les neutres sont une autre partie importante de la création d'un jeu de couleurs.

Le noir et le blanc sont les couleurs neutres les plus faciles à ajouter à n'importe quel jeu de couleurs. Pour ajouter un peu plus d'intérêt visuel, envisagez d'utiliser une nuance de gris très claire ou très foncée à la place du blanc ou du noir.

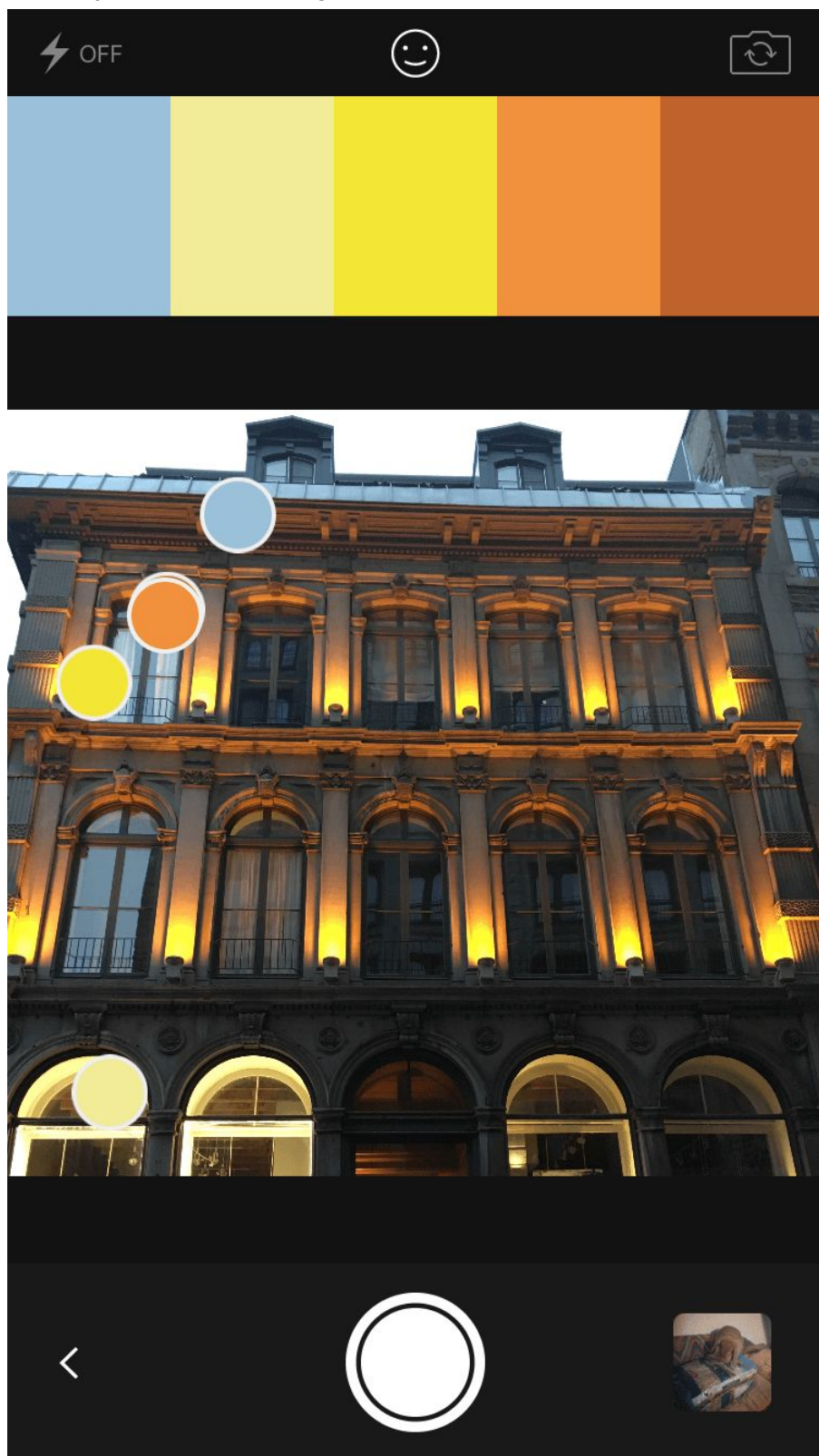
L'ajout de bruns, de bronzages et de teintes blanc cassé est un peu plus délicat.

Pour les bruns, pensez à utiliser un brun chocolat très foncé à la place du noir. Un blanc cassé pâle peut remplacer le blanc ou le gris clair dans de nombreux cas. Et le bronzage peut également être utilisé à la place du gris (créez un ton en ajoutant du gris pour le rendre encore plus facile).

Utilisation de photos pour les nuanciers

Il existe des outils en ligne automatisés qui peuvent le faire automatiquement pour vous.

Voici le jeu de couleurs original que Capture nous a fourni lors de l'utilisation de cette image:

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Capture pour la création de palettes de couleurs à partir d'images est son option «Sélectionnez une ambiance»= coloré, brillant, en sourdine, profond et sombre.

Le [générateur de palette de couleurs Canva](#) , [Coolors](#) (qui possède également une extension Adobe et une application iOS) et [Paletton](#) .

Les schémas de couleurs les plus faciles

Nous en avons déjà parlé un peu, mais l'ajout d'une couleur d'accent brillant à une palette autrement neutre fait partie des jeux de couleurs les plus faciles à créer. C'est aussi l'un des plus frappants, visuellement. Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en matière de création de schémas personnalisés, essayez de commencer avec ces types de palettes.

Combien de couleurs?

Cinq est un bon nombre qui offre de nombreuses options pour illustrer les concepts présentés ici. Il s'agit d'un nombre utilisable dans une conception. Ne pas hésitez à avoir plus ou moins de couleurs dans vos propres schémas.

La méthode la plus simple pour ajouter une couleur consiste à commencer par l'un des schémas de couleurs traditionnels prédéfinis, puis à partir de là. Cela vous donne au moins un peu de direction quant aux autres couleurs à considérer.

10 sites avec de superbes combinaisons de couleurs

<https://bigtop.co/>

<https://www.secretkey.it/>

<http://summer.tcm.com/>

<http://www.like-there-is-no-tomorrow.com/>

<http://lorenzoverzini.com/>

<https://www.quotery.com/>

<http://nearlyimpossible.org/>

<https://alchemy.digital/>

<https://mailchimp.com/en/>

<https://fightforux.com/>