

La Couleur pour mémoire *«Définir la couleur n’est pas un exercice facile»* **Je me souviens**, Georges Perec a contribué à la genèse de cet ouvrage. Nos souvenirs visuels sont achromes, et lorsque nous les convoquons, nous opérons à une mise à net à la fois formelle et chromatique où notre imagination se charge d’en donner les couleurs. **Couleurs réelles/Couleurs rêvées**: *«L’imaginaire ne s’oppose nullement à la réalité : il n’en est ni le contraire ni l’adversaire, mais constitue lui aussi une réalité -une réalité différente, fertile, mélancolique, complice de tous nos souvenirs.»*

Le Vêtement

Au commencement était le jaune

Les turbulences de la rayure

En Occident pdt longtemps les rayures étaient considérées comme surface négative, diabolique réservées aux exclus et réprouvés. Au XVIIIe siècle apparurent les «bonnes rayures» signe de liberté, jeunesse et adhésion aux idées nouvelles. Souvenir: **ambigüité de la rayure**, jeune, gaie, ludique et signalétique mais aussi trompeuse, dangereuse et carcérale.

Le blazer bleu marine

Des pantalons subversifs

Imaginaire du rouge: dangereux ou transgressif. Symbolique ordinaire: feu, sang, violence, guerre faute et péché. A l’école seule fonction: corriger les fautes, donner un avertissement, punir.

Un certain bleu (blue-jeans)

Du vêtement au mythe (jean, denim, levi strauss)

La couleur sur la chair (lingerie féminine)

Avant blanc/ couleurs vives= **transgressives** puis blanc devient couleur par le biais des teintes pastel ou des rayures. Des couleurs qui perdent de leur mystère et de leur symbolique et n’échappent pas aux ruses et aux violences du **mercantilisme**.

Le neutre de bon ton

Pierre Bourdieu, **La Distinction, critique sociale du jugement**. Les prénoms et les couleurs, les couleurs des bourgeois, les fautes de goût. Qu’est-ce que le **neutre** si tout ce que nous aimons, éprouvons, ressentons passe par le regard des autres?

Beige Mitterand

Couleurs amincissantes

Dans le métro londonien

Archives métro: pas la mode mais les vêtements vraiment portés par les Londoniens: palette identique pour tout le monde: gris, bleu, beige, brun. Image fausse de nos vêtements: discours de mode infléchit nos choix? **Uniformité chromatique** rues d’Europe/ ailleurs +bariolé, chez nous la moindre couleur ou rayure fait écart. Raisons morale, sociales, matérielles. Historiens ne doit pas se fier aux photos de mode! *«L’image, comme la langue, ne traduit jamais la réalité au premier degré. Surtout pas la réalité colorée»*

La Vie Quotidienne

La pharmacie de ma mère (Couleurs des médicaments et croix de pharmacies)

La triste histoire du jeune Philippe

Carte d’identité: **photo couleur** non réglementaire, considéré comme suspect ou infidèle /N&B: sérieux, juste aujourd’hui paraît incomplet ou infidèle... Débat de fiabilité, authenticité vers fin XVe, **primauté du dessin vs supériorité coloris**. Couleur artifice inutile, tromperie qui dissimule les formes, abuse le regard, détourne le spectateur de l’essentiel.

Distributeurs de bonbons

Écart chromatique entre mémoire et rélaité: *«En matière de couleur, prendre la partie pour le tout est un acte de mémoire relativement fréquent»*

Choisir sa couleur: un exercice impossible? (Couleur des voitures)

Grisailles

Tickets de métro

Signalétique. Retenir la couleur de la ligne plutôt que le numéro. Écart couleur réelle et couleur nommée.

Rouge ou Bleu?

Feux Tricolores

Rouge couleur de l’interdiction OK, mais vert jamais symbolique de permission, plutôt désordre, transgression mais comme contraire du rouge, complémentaire= devient peu à peu celle de la **permission, du laisser passer, de la liberté**.

Couleur et design: un rendez-vous manqué?

Designers: « c’est tendance », « *mettre en harmonie la couleur et la fonction des objets* » croyance naïve en une vérité scientifique des couleurs et en des lois optiques ou chimiques permettant de les maîtriser. Palette noir-gris-blanc-brun jugées dignes vertueuses= à produire en masse (éthique design, raisons morales)/ couleurs vives qui captent l’oeil= indécentes. Design tente de créer un **«code universel»**, fait sourire *«Les lois de la couleur sont éternelles, absolues, hors du temps, aussi valables autrefois qu’à l’heure actuelle»* Johannes Itten. *«La laidEUR se vend mal»* Raymond Loewy. *«Mais faire du beau pour faire de l’argent, n’est-ce pas une laidEUR d’un autre genre?»*

Manger la couleur

Repas monochromes, extrait du repas décrit par Joris-Karl Huysmans dans *À rebours* (1884).

Les arts et les lettres

Dans l’atelier d’un peintre

Marcel Jean, le flottage.

Un peintre entre deux tomes

Dans les salles obscures

FilmsN&B, coloriage des films (bleu pour la nuit, vert pour les extérieurs, rouge pour le danger, jaune pour la joie). Superposition de pellicules, 1er film couleur puis procédé Technicolor. **Images animées** constituaient une frivolité, une indécence +couleur= obscène pour les capitalistes puritains en 1915-1920. Aujourd’hui revalorisation N&B, plus **authentique**, plus cinématographique

Ivanhoé

« Voyelles »

Rimbaud, ***Voyelles*** . Associer 1 couleur à une voyelle, alphabet coloré différent pour chacun.

Le Rouge et le Noir

Dans les années 1820-30, la symbolique des couleurs est à la mode >astrologie, ésotérisme. Les termes de couleurs sont des termes très forts qui disent tjrs plus que ce que l’on souhaite leur faire dire.

Chrétien de Troyes au cinéma

Cochons roses et cochons noirs

Quand Dali donnait des notes

50 secrets magiques pour peindre, Dali. Donne des notes aux peintres selon

9 paramètres: la technique, l’inspiration, la couleur, le sujet, le génie, la composition, l’originalité le mystère et l’authenticité.

Les couleurs d’un grand peintre

Historiens sans couleurs

Histoire des couleurs passée au silence. Idée que la couleur gêne le regard, triche avec la réalité, trompe le chercheur. Partisans dessins vs coloris. Débat de 2 siècles. Yves Klein *« Pour moi, les couleurs sont des êtres vivants, les véritables habitants de l’espace. La ligne, elle, ne fait que le parcourir , que voyager au travers. Elle ne fait que passer.»*

Le travail du temps

Nous voyons les couleurs non pas dans leur état d’origine mais tel que le **temps** les a faite. Travail des historiens-chercheurs sur images N&B.Photo-graphier l’or est impossible: à la fois **matière, lumière et couleur**. Fonction de l’or, mettre en lumière, en mouvement, «faire parler», la photo ne peut qu’arrêter un moment et donc confiner l’or à un **état statique**. Photographier l’or est chimérique, comme les vitraux (moments de la journée, lumières différentes). Images numériques, progrès technologiques... *ce que nous gagnons d’un côté nous le perdons de l’autre*, comment reconnaître du mat ou du brillant sur l’écran d’un ordinateur?

Sur les terrains de sport

Le goal et l’arbitre

Noir, couleur de l’autorité. Puis petit à petit uniformes bleu marine

Le vélo jaune

Bartali et le drapeau italien

Tour de l’Ouest

La couleur « par soustraction »

Un choix par soustraction, c’est à dire par élimination, n’est-ce pas un choix pleinement motivé...?

Couleurs faciles et couleurs difficiles

Traditions japonaises, ceintures colorées, tatamis... différent de la hiérarchie présente sur les pistes de ski. En espérant que la télévisation et la mondialisa-tion, machine à broyer la culture ne les fasse pas fusionner.

Le rose et l’orangé

Mythes et symboles

Le Petit Chaperon Rouge

3 couleurs des cultures anciennes: noir, rouge, blanc. Utilisées sur les diffé-rents contes et différents éléments des histoires de l’époque selon leurs significations.

Vive le latin à l’école!

Bleu = classique et rouge = moderne

Découverte de l’héraldique

Le chat noir

Superstitions en vert

Vert malédiction, folie

Les couleurs du destin

Plier les couleurs

Un objet d’histoire qui fait peur

Jeu d’échecs

N&B constitue aujourd’hui le plus fort **contraste** pour l’oeil en Occident. Bichromie aide à visualiser les coups. Avant Blanc et rouge. Mutations esthétiques et systèmes de pensée: **univers N&B Européen** aux côtés de

l’image gravée, le livre imprimé et le Réforme Protestante Wittgenstein et les couleurs du blason

Des goûts et des couleurs

Un cadeau américain

Importance de la **signalétique** en Europe

Bronzage au fil du temps

Le bling bling des années 1950

Or, bourgeois, rejet de ce qui attire et **agresse** l’œil, autre symbole dans d’autres cultures.

Petite histoire de l’or

Une mystérieuse nuance de vert

Voyez-vous bien le rouge?

Daltoniens= **anomalie** de la vision? Qu’est-ce qu’une vision normale de la couleur?

Pas de violet pour les enfants

Les caprices de la mémoire

Parfois l’imagination stimule la mémoire mais parfois elles entrent en conflit pour imposer leurs sentiments du passé. Images de voyage avant/après.

Préférences et enquêtes d’opinion

Sondages, couleurs préférées des Français ne changent pas.

Les Mots

Le brun et le beige

Orthographe et grammaire

Un jour aux courses

Les robes des chevaux

Le degré zéro de la couleur

Qu’est-ce que l’incolore? (opposition polychrome et arc-en-ciel). Pour exister, pour être efficace la couleur exige des jeux d’associations ou d’oppositon, de combinatoires, du bariolé. Pour l’œil contemporain, il ne semble y avoir vraiment couleur que lorsqu’il y a bichromie, trichromie voire polychromie.

La partie pour le tout

Le bleu grec

Disparition de la nuance

Parler des couleurs sans les montrer

Les termes pemettants de parler des couleurs. Aujourd’hui on aborde les nuances par les ressentis. « Entre le peut-être et le pas tout à fait », n’est-ce pas la couleur même de la vie?

Qu’est-ce que la couleur?

Couleur= celare **« caler »**, « envelopper », « dissimuler »; khroma « surface », « peau ». La couleur de **matière à lumière** (Aristote). La couleur n’existe que si elle est perçue, vue mais aussi appréhendée, décodée par la **mémoire et l’imagination** : *« une robe rouge est-elle encore rouge quand personne ne la regarde? »*. La couleur ne relève pas seulement de la vue mais d’autres paramètres sensoriels. 6 couleurs de base impossibles à définir car pas de référent naturel, pas de termes concrets.

Insaisissable objet qu’est la couleur.

Comment la couleur s’inscrit-elle dans le champ de la mémoire? Comment est-elle capable de la stimuler? De la transformer? Ou bien, au contraire, comment est-elle victime de ses caprices ou de ses intermittences ?