

DESIGN ET COULEUR

Une démarche pour le mieux-être

Introduction

Le métier de designer coloriste

Le coloriste designer se pose en expert de la couleur mais appliqué à un domaine.

En architecture, le coloriste designer doit connaître les contraintes des différentes typologies de bâtiment et les matériaux qui y sont employés.

Il doit également proposer un design adapté, pensé pour le lieu et pour les usagers.

C'est pourquoi on ne peut dissocier le design de la couleur, car le coloriste ne fait pas du coloriage, du maquillage, il doit utiliser ses outils pour une conception intérieure juste, efficace et porteuse de sens.

La couleur est indissociable de la matière et de la lumière.

La couleur agit sur l'utilisateur, c'est pourquoi le choix des matériaux doit se faire dans une démarche de mieux-être.

Elle est un véritable levier pour des conceptions plus humaines et porteuses de sens.

Cependant elle est encore peu utilisée, intégrée en termes d'expertise ou de connaissance pour la conception d'un lieu.

C'est également une expertise très peu enseignée.

Mais pourquoi ?

Parce qu'on pense souvent que quelques heures d'enseignement suffisent à balayer l'ensemble des connaissances sur la couleur

Parce qu'elle est encore victime de préjugés :

Que la couleur implique automatiquement des tons vifs

Qu'elle n'est pas pérenne

Qu'on ne connaît pas son pouvoir, pourtant dans la mode et la communication c'est un véritable outil stratégique (la couleur se perçoit en moins de 0,1 seconde !)

Comment aborde-t-on le choix des matériaux dans un projet ?

Tout d'abord il y a une approche analytique

- Un bâtiment, un projet, une typologie (ehpad, espace de soins, bâtiments scolaire, commerce, habitation...)
- Un usage, des usagers, un client : que souhaite on apporter ?
- Des contraintes : budgétaires, de cahier des charges et de notices
Implique :
Des choix de matériaux par rapport à des normes/ budget
- La mise en œuvre de connaissances et de créativité pour concevoir une ergonomie chromatique dans le but d'une démarche vers le mieux être
- L'intégration du bâti dans son contexte : rénovation extérieure

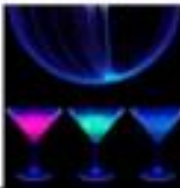

La couleur n'implique pas seulement le rapport couleur/lumière/matière

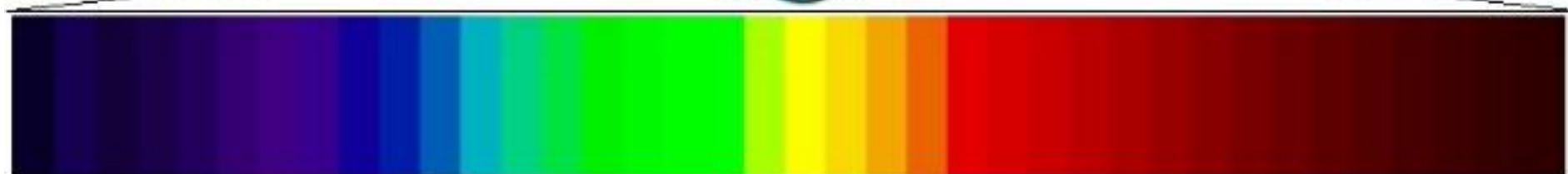
Elle doit comprendre une grande part de créativité car la couleur participe d'une conception esthétique porteuse de poétique, de sens ou d'autres éléments participent et coexistent : l'image, le texte, etc...

Comment la couleur agit sur l'individu ?

a/ Mais qu'est-ce que la couleur ?

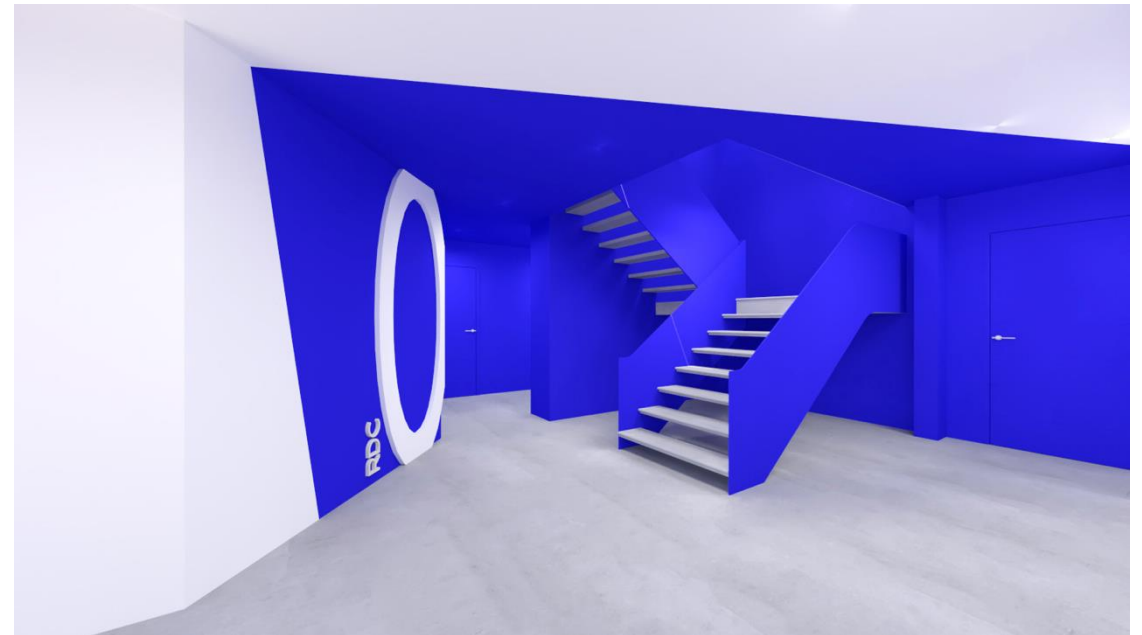
- Approche physique: Couleur lumière et synthèse additive (diapo suivante)
- Approche physiologique: La couleur agit sur notre corps.
- Approche psychologique et culturelle: La couleur est perçue par l'œil, retranscrite au cerveau ET interprétée. Notre vécu, notre culture participe de notre ressenti de la couleur.

	Domaines du spectre électromagnétique							
	Rayons gamma	Rayons X	Ultraviolet	Lumière	Infrarouge	Téraherz	Micro-ondes	Ondes radio
Longueur d'onde(m)	< 10 pm	10 pm 10 nm	10 nm 390 nm	390 nm 750 nm	750 nm 0,1 mm	0,1 mm 1 mm	1 mm 1 m	1 m 100 000 km
Fréquence (Hz)	> 30 EHz	30 EHz 30 PHz	30 PHz 750 THz	770 THz 400 THz	400 THz 3 THz	3 THz 300 GHz	300 GHz 300 MHz	300 MHz 3 Hz
Énergie du photon (eV)	> 124 keV	124 keV 124 eV	124 eV 3,2 eV	3,2 eV 1,7 eV	1,7 eV 12,4 meV	12,4 meV 1,24 meV	1,24 meV 1,24 µeV	1,24 µeV 12,4 feV
								
Applications	Radiographie Spectrométrie Astronomie Médecine nucléaire	Radiographie Géologie Métallurgie	Bronzage Éclairage Astronomie	Vision humaine	Vision de nuit Thermographie Photographie Spectroscopie Astronomie	Radioastronomie Radiométrie	Micro-ondes Wi-Fi Portables Radar	Radio

Spectre visible (390 à 750 nanomètres)

Un hall, 4 propositions= différents ressentis, interprétations, perceptions...

b/ Comment choisir les couleurs ?

Parce qu'elle agit, les choix des couleurs et de leurs positionnements doivent être pensés et bien adaptés à l'usage et l'utilisateur.

On n'aura pas la même approche entre un bâtiment scolaire, médical, un magasin ou bien un appartement

Par exemple dans un espace de santé le choix des couleurs et des matériaux peut être aidant :

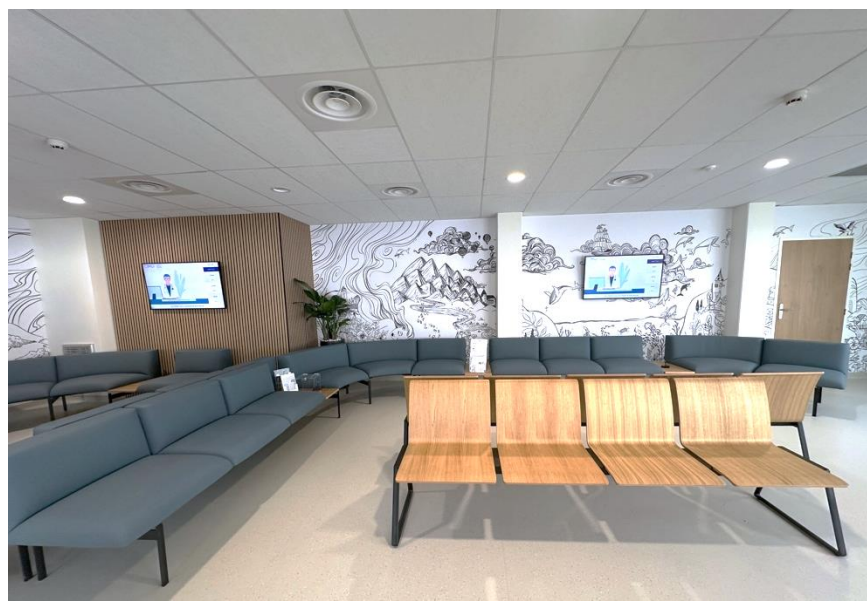
- Pour orienter le patient
- Pour limiter le stress en utilisant certaines couleurs, en créant un design qui capte la pensée (dans les salles d'attentes)
- Pour stimuler le cognitif, la mémoire le langage (par une approche visuelle et sensorielle)
- Favoriser le repos, dans les chambres
- En tenant compte des pathologies (une personne atteinte d'Alzheimer a d'une part une altération de la vue avec une perte de la perception des couleurs, mais une perte au niveau cognitif. Le choix des valeurs et contrastes des matériaux juxtaposés est primordial : deux couleurs de valeurs très différentes, un clair et un foncé, peut donner l'impression que le sol n'est pas plat, qu'il y a un trou, et provoquer un stress, une perturbation, l'arrêt de la marche etc...)
- Le design peut donc améliorer le parcours de soin et humaniser les espaces

Intérieurs de milieux hospitaliers tels qu'on a l'habitude de les voir

L'Opéra des baleines, Thomas Perrodin, fresque, 2017
Hôpitaux Universitaire de Genève

Centre d'imagerie Moléculaire et Fonctionnel/ Clinique Pasteur, Toulouse

Espaces de santé avec un design pensé pour le mieux-être

*Nouveau service de Gériatrie du CHRU Bretonneau
Tours*

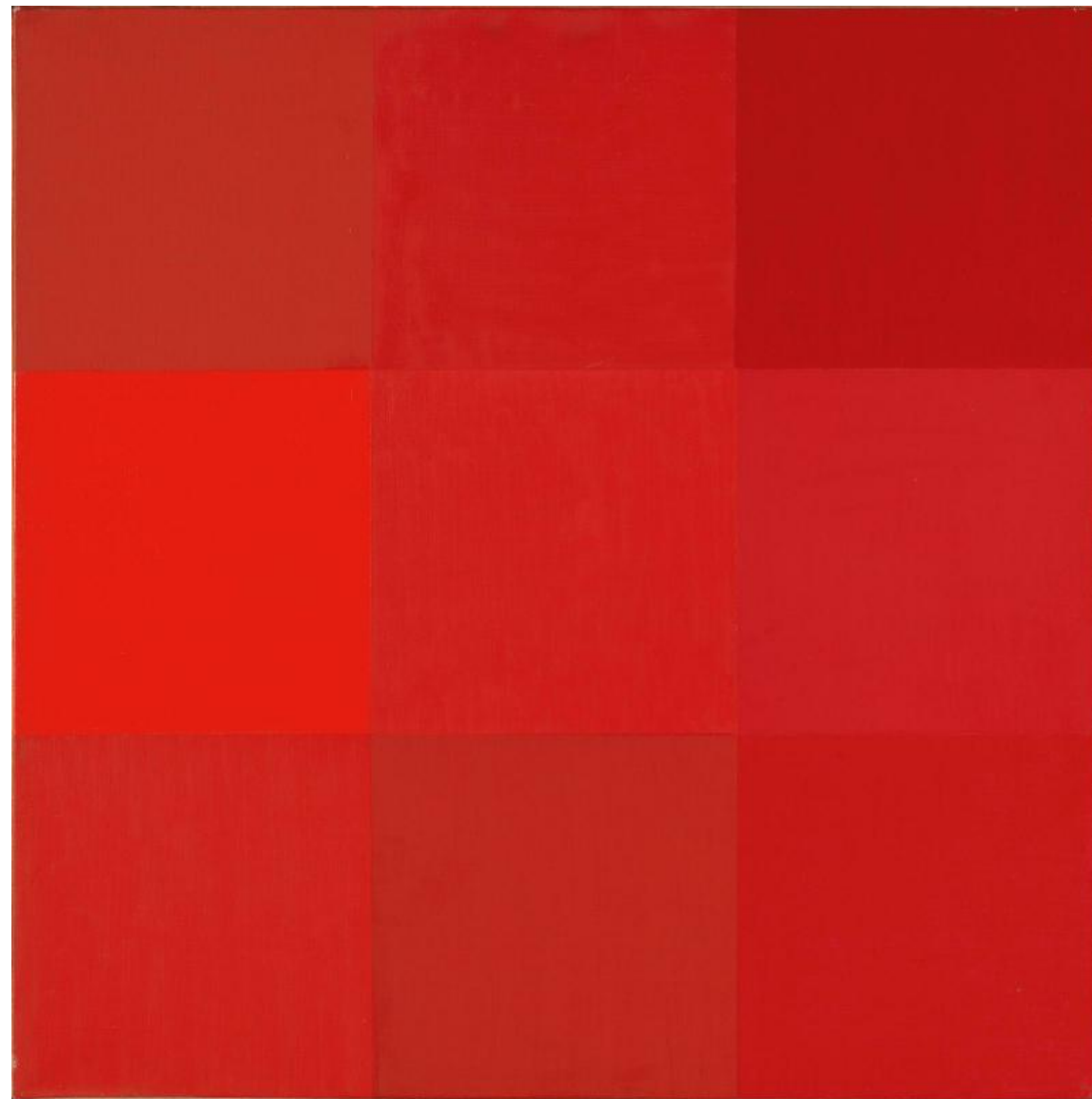
Maison de retraite de l'Oustalet , Bordeaux

Centre d'imagerie Moléculaire et Fonctionnel/ Clinique Pasteur, Toulouse

*Nouvel hôpital pour enfants de Meilahti
2018 | HELSINKI, FINLANDE*

Le rouge, une couleur chaude?

On doit donc traiter la couleur en fonction d'un objectif et d'une direction artistique proposée à la maîtrise d'ouvrage.

J'aime partir d'une direction artistique, d'une histoire à raconter, d'une volonté sur un bâtiment.

Ensuite le choix le choix des couleurs implique un choix de proportion, de contrastes, de compositions, d'opposition, compensation etc... et de matière !... Exemple....

Elégant

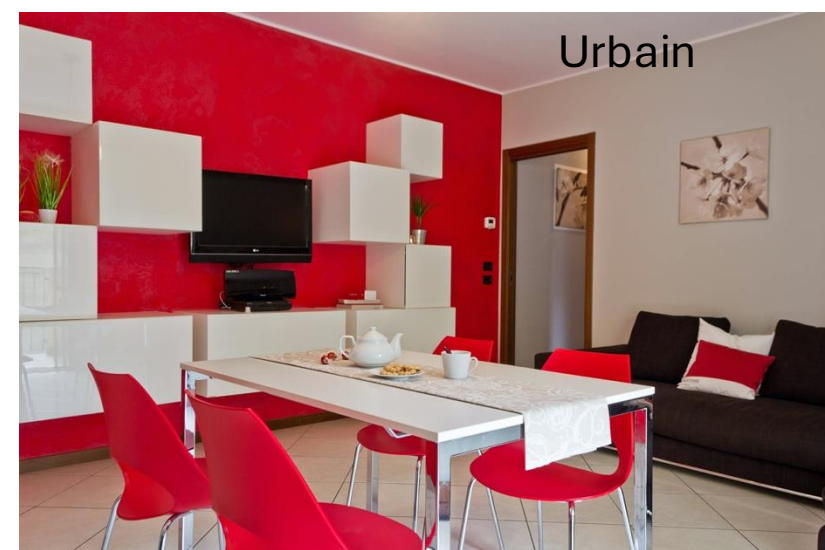
Enveloppant

Traditionnel

Ludique

Urbain

La peur de la couleur : comment répondez-vous à la question de la pérennité ?

On m'a souvent dit : mais le blanc le bois et le béton, c'est plus pérenne : c'est une croyance !

Que veut dire pérenne ?

Le blanc se salit, le bois s'use... comme d'autres matériaux

Se pose la question de l'esthétique : est-il pérenne ? Ne va-t-on pas se lasser ?

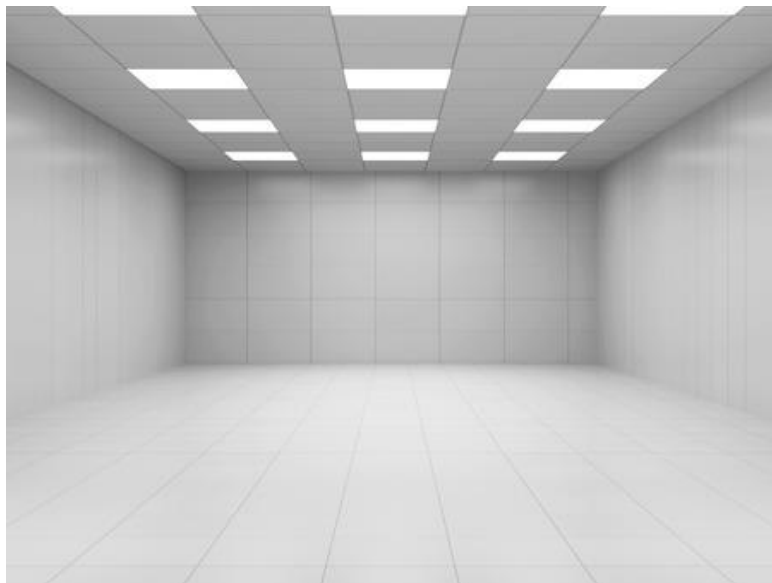
Je réponds souvent que si le projet est pensé, argumenté et adapté, alors il a des chances d'être plus pérenne, car efficace.

N'oublions pas qu'hormis l'habitat particulier, les autres espaces sont des lieux de passages qui doivent répondre à des objectifs.

Hors l'habitat particulier doit être traité avec une inclusion très forte de la personnalité et de l'histoire des habitants, c'est ce qui peut rendre le projet pérenne, car encore une fois adapté !

BLANC

La couleur la plus utilisée au monde!

Anxiogène, hygiéniste, traditionnel, chaleureux, apaisant, luxueux, triste....

Le blanc peut être solaire, évoquer les vacances, le luxe ou le monde médical : il peut être angoissant
Notons que le blanc perturbe la lecture de l'espace et des volumes : sur une personne atteinte de perte cognitive, il peut être extrêmement angoissant.

Un mot pour conclure ?

La couleur, plus qu'un habillage, est un outil stratégique en rénovation.

Comment le lieu s'adapte à l'individu?

Comment s'adapte au lieu?

Le confort visuel est au cœur de leur relation : il doit y avoir une appropriation.

Le lieu doit donc être porteur de sens que ce soit dans les espaces de travail, de santé ou chez le particulier pour permettre à l'humain de se sentir mieux

*On pourrait tendre vers des approches participatives (impliquer usagers dans le choix des couleurs)
notamment sur des bâtiments dont l'utilisateur va réintégrer les nouveaux locaux: Rénovation de bâtiments
scolaire, de collectivités, d'espaces de bureaux etc...*