

**PROGRAMME DOCTORAL « CONCEPTION »
DÉPARTEMENT „CONCEPTION“**

**DÉVELOPPEMENT DE LA COMPOSITION
ET DE LA COULEUR DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LA
CONCEPTION D'INTÉRIEURS CLASSIQUES
ET CONTEMPORAINS**

Haled Ahmad Sabra

RÉSUMÉ DE L'AUTEUR

**d'une thèse de doctorat pour l'obtention du
diplôme universitaire et scientifique de « DOCTEUR »**

Superviseur : Prof.Dr. Boris Serginov, associé

Sofia, 2023

La thèse de doctorat a été discutée et proposée à la soutenance lors d'une réunion du Département des Beaux arts de la Nouvelle Université Bulgare le JJ/MM/AAAA ; la décision du Département a été adoptée au conseil de la Faculté de « Design » de l'Académie des Beaux-Arts le JJ/MM/AAAA et est prévue pour la soutenance devant un jury spécialisé dont les membres sont les suivants :

La soutenance de la thèse de doctorat aura lieu à la N.U.B. devant une commission spécialisée élargie le JJ/MM/AAAA à partir de MM h SS dans la de la Nouvelle Université Bulgare, 21, rue Montevideo, Sofia. Les documents de soutenance sont publiés sur le site web de la N.U.B.

TABLE DES MATIÈRES

I. Caractéristiques générales de la thèse de doctorat	5
1.1. Objet de la thèse	6
1.2. Objectifs de la thèse de doctorat	8
1.3. Limites de l'étude	• 9
1.4. Méthodes de l'étude	• 10
1.5. Pertinence de l'étude	• 12
1.6. Références bibliographiques utilisées	• 13
II. Bref résumé de la thèse de doctorat	• 14
Chapitre I — Différences persistantes dans la composition des couleurs	• 14
Premier sujet — L'analyse des couleurs	
1. Comment les couleurs sont-elles perçues par le spectateur ?	• 14
2. Qu'est-ce que la théorie corpusculaire ?	• 14
3. Que sont les rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde de couleur ?	• 14
4. Quel est l'impact des couleurs chaudes ?	• 15
5. Quel est l'impact des couleurs froides ?	• 15
6. Le rôle de la lumière dans le reflet des couleurs	• 16
7. Exemples de systèmes de mesures des couleurs ?	• 17
Deuxième sujet — Caractéristiques de base des couleurs	• 17
1. Définition de la couleur	• 17
1.1. Définition de la couleur	• 17
1.2. Teinte de la couleur	• 17
1.3. Caractéristique physique de la couleur	• 18
1.4. Saturation de la couleur	• 18
1.5. Valeur de la couleur	• 18
1.6. Luminance de la couleur	• 18
1.7. Tonalité de la couleur, tons	• 19
2. Caractéristiques et symboles des couleurs	• 19
2.1. Analyse des couleurs	• 19
2.2. Symboles	• 19
2.3. Symboles des couleurs dans différentes époques et cultures	• 22
Troisième sujet — Relations de composition entre les couleurs et les formes	• 22
1. Structures de composition de base	• 22
2. Relations entre les formes et les couleurs	• 23
3. Types de compositions	• 23
4. Propriétés et outils de composition	• 24
4.1. Harmonie et rythme dans la composition principale	• 24
4.2. La balance des couleurs et ses facteurs	• 24
4.3. Le contraste	• 25
4.4. Le contraste à l'aide des éléments graphiques de base (point, ligne, tache)	• 25
Chapitre II — L'organisation de la couleur de l'environnement dans la conception spatiale	• 26
Premier sujet — Propriétés spatiales des couleurs	• 26
1. Quels sont les trois aspects de la vision des couleurs selon la psychologie moderne ?	• 27
2. L'influence de la couleur de l'environnement sur l'homme	• 28
3. Les significations émotionnelles que nous attachons aux couleurs	• 29
4. Qu'est-ce que l'associativité des couleurs ?	• 29
5. Quelle est l'essence et le concept de l'illusoire ?	• 30
Deuxième sujet — Le coloré	
1. Que signifie le terme coloré et quelles sont ses deux significations ?	• 31

2. Qu'est-ce que le coloré pour l'environnement objet-espace ?	• 31
3. Caractéristiques du coloré	• 32
4. Fonctions du coloré	• 32
Troisième sujet — L'organisation structurelle de la couleur de l'environnement	• 32
1. Quel est le rôle du matériau comme base de l'organisation de la couleur de l'environnement ?	• 32
2. Les principales étapes de la conception	• 34
3. Quelle est l'essence des deux types d'éléments — l'opposition contrastée et la cohérence des teintes ?	• 34
4. Cohérence des teintes	• 35
Quatrième sujet — Principes méthodologiques et techniques de composition	• 36
1. Principe de répétition	• 36
2. Principe de subordination	• 37
3. Opposition contrastée des éléments — L'effet WOW	• 38
4. Le principe de l'équilibre des parties	• 49
5. Le principe d'unité	• 41
Cinquième sujet — « L'homme — un environnement coloré » — Le rôle de la couleur et ses fonctions Tectonique	• 42
1. Le rôle de la couleur et la manifestation l'essence tectonique de l'espace	• 44
2. Caractéristiques des couleurs dans le système tectonique	• 45
3. Principe du système architectonique lié à la base matérielle de la construction	
4. Le rôle des couleurs dans le système métrique et rythmique	
5. Le rôle de la couleur dans la révélation des rapports à grande échelle de l'intérieur	
6. Approche au problème de l'organisation des couleurs	
Chapitre III — Techniques et conception de la couleur de l'environnement	
Premier sujet — Organisations compositionnelles et schémas techniques de la couleur de l'environnement	
1. Le matériau comme base de l'organisation	
2. Principe de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement	
Deuxième sujet — Principe de conception de la couleur de l'environnement dans l'aménagement de l'espace (Hand Graphics)	
1. Principes de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement	
III. Contributions à la thèse de doctorat	
IV. Participation à des expositions et à des événements	
V. Références bibliographiques utilisées	

I. Caractéristiques générales de la thèse de doctorat

Cette thèse de doctorat vise à démontrer le rôle crucial de la couleur et de la composition dans le développement et l'évolution de la conception d'intérieurs classiques et contemporains. L'étude examinera comment les dogmes de la couleur et leur agencement contribuent à l'esthétique générale, à l'ambiance et à la fonctionnalité des espaces intérieurs.

L'étude se penchera sur les stratégies de la conception d'intérieurs classique afin de comprendre comment les schémas de couleurs et les éléments de composition créent une atmosphère particulière. L'étude explorera la manière dont ces techniques sont adoptées, modifiées ou contrecarrées dans les pratiques de conception contemporaines. Des études de cas détaillées permettront au chercheur d'établir des comparaisons et des contrastes entre différents styles et périodes, illustrant ainsi l'interaction dynamique de la couleur et de la composition dans l'élaboration de la conception de l'intérieur.

En outre, l'étude vise à clarifier le concept de l'« environnement coloré » dans la conception d'intérieurs. Le terme englobe non seulement les couleurs choisies pour un espace, mais aussi leur emplacement, leur interaction et leur impact sur la conception générale. L'utilisation stratégique de la couleur comme outil d'aménagement de l'espace et comme moyen de créer un impact émotionnel et psychologique dans l'espace intérieur sera mise en évidence.

Au-delà de ces sujets, l'étude se penchera sur la myriade de techniques et de stratégies de conception utilisées dans la création de ces environnements colorés. Un examen complet des principes de la théorie des couleurs, des décisions de composition, des effets d'éclairage, de la sélection des matériaux et des avancées technologiques sera présenté. L'objectif est de fournir une compréhension complète des processus stratégiques et créatifs qui guident le développement des environnements colorés.

En examinant les éléments dans le contexte de la conception classique et contemporaine, ce travail vise à créer une compréhension claire et complète de la progression de la composition et du développement des environnements colorés dans la conception d'intérieur. La présente étude contribuera de manière significative au domaine en offrant des informations précieuses et des orientations potentielles pour les futurs projets de conception.

Cette étude a été conçue pour examiner les caractéristiques et les influences psychophysiologiques des couleurs, ainsi que leurs relations et leurs rôles dans la conception spatiale. Elle fournit de nouveaux principes et de nouvelles méthodologies pour concevoir des compositions de couleurs dans l'aménagement de l'espace.

1.1. Objet de la thèse

Le premier chapitre analyse la perception de la couleur par le spectateur en examinant l'influence de la longueur d'onde de la lumière et de l'émission de la couleur, ainsi que les différents systèmes de mesure de la couleur. Il aborde également le rôle de la couleur dans la conception spatiale, en examinant les principes de la culture orientale, le symbolisme et les types de compositions colorées, ainsi que la relation avec les formes et les types de compositions abstraites dans une perspective bidimensionnelle.

Le deuxième chapitre traite de l'effet de la couleur sur les individus, les environnements colorés et les influences émotionnelles. Il introduit de nouveaux principes d'organisation des compositions colorées, tels que la répétition, la subordination, l'opposition contrastée et l'unité. Ce chapitre met également l'accent sur l'influence de la couleur sur les relations d'échelle dans la conception spatiale en discutant des systèmes architecturaux et de l'expression tectonique.

Le troisième chapitre est consacré aux techniques et à la conception de la couleur de l'environnement. Il classe les matériaux de finition en fonction de leur couleur de surface et de leurs caractéristiques décoratives et explore les principes de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement basée sur l'opposition des contrastes et la coordination des teintes. Divers principes de conception, tels que l'utilisation de taches de couleur surprenantes, de satellites de couleur et de couleurs dynamiques, sont examinés et des stratégies visant à créer des compositions harmonieuses sont discutées.

L'étude fournit des informations précieuses sur le rôle de la couleur dans la conception spatiale en explorant la perception de la couleur par le spectateur, l'impact de la couleur sur les individus et leur environnement, et les techniques de conception de compositions colorées. Elle propose de nouveaux principes et de nouvelles méthodologies pour organiser les compositions de couleurs, créer des compositions harmonieuses et coordonner les teintes. Dans l'ensemble, cette étude vise à contribuer au domaine de la conception spatiale en apportant une compréhension générale des caractéristiques et des influences psychophysiologiques des couleurs, ainsi que de leurs relations et de leurs rôles dans la conception spatiale.

1.2. Objectifs de la thèse de doctorat

En conclusion, l'étude a été conçue dans l'idée de contribuer à une compréhension générale du rôle de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieurs. L'étude explorera le contexte historique et contemporain de la conception d'intérieurs, l'utilisation stratégique de la couleur et les processus créatifs qui guident le développement d'environnements colorés. La présente étude contribuera de manière significative au domaine en offrant des informations précieuses et des orientations potentielles pour les futurs projets de conception.

Les couleurs ont un impact significatif sur notre vie, car elles remplissent notre environnement, notre esprit et notre existence de sens et de flux d'énergie. Elles utilisent un langage instinctif qui va au-delà des mots pour entrer en contact avec nous. Nous percevons les couleurs de la même manière que nous percevons les sons et les goûts, ce qui nous aide à atteindre nos objectifs à mesure que nous les comprenons mieux.

L'interaction entre la lumière et les couleurs est multiple. La couleur est une lumière réfléchie et chaque couleur a une longueur d'onde différente. La lumière blanche a la particularité de contenir toutes les couleurs. L'utilisation d'illusions telles que le cercle de Benham, qui consiste à faire tourner un cercle noir et blanc pour que le cerveau perçoive les couleurs, a montré que le cerveau humain peut générer des couleurs même lorsque nous sommes endormis.

La réflexion ou l'émission de lumière visible par un objet est à la base de la perception des couleurs par l'être humain. Isaac Newton a étudié pour la première fois la nature et la propagation de la lumière en 1669. Selon Newton, la lumière blanche contient toutes les couleurs. Pour cela, il fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme, qui le divise en un spectre composé de toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Le spectre visible est la gamme de rayonnements électromagnétiques comprise entre 380 et 760 nanomètres que l'œil humain est capable de percevoir. Ce spectre de lumière visible apparaît dans les valeurs de couleur suivantes en nanomètres : 2*

380–430 nm — couleur violette

430–470 nm — couleur bleue

470–500 nm — couleur bleu ciel (bleu-vert)

500–530 nm — couleur verte

530–560 nm — couleur jaune-vert

560–590 nm — couleur jaune

590–620 nm — couleur orange

620–720 nm — couleur rouge

Les couleurs situées à une extrémité du spectre sont qualifiées de « plus chaudes » et celles situées à l'autre extrémité comme « plus froides », en fonction de la valeur de leurs longueurs d'onde.

1.3. Limites de l'étude

La portée de l'étude de la présente thèse peut être décrite comme suit :

La première chose à noter est que cette thèse se concentre principalement sur l'analyse de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieurs classiques et contemporains. Afin de mieux comprendre comment la couleur est utilisée et composée dans les styles de décoration d'intérieur susmentionnés, d'autres éléments de conception tels que le style de mobilier, la structure architecturale et les choix de matériaux spécifiques ne seront pas abordés en profondeur.

En outre, la plupart de nos recherches seront théoriques et basées sur des analyses et des recherches universitaires. On ne mènera pas de recherche empirique originale ni de projets de conception expérimentale, mais on utilisera des exemples du monde réel et des études de cas pour étayer et clarifier les conclusions théoriques. Plutôt que de créer de nouvelles données primaires, l'objectif est de s'appuyer sur des études universitaires antérieures et d'analyser des exemples du monde réel.

Troisièmement, bien que l'on fasse référence à différentes perspectives culturelles, les tendances de la conception d'intérieurs occidentaux seront au centre de nos préoccupations. En raison de l'extrême diversité des techniques de décoration d'intérieur

utilisées dans le monde, il serait impossible pour cette étude d'aborder chaque influence culturelle et la manière dont elle affecte la couleur et la composition.

Quatrièmement, l'étude se limite aux schémas de couleurs et aux compositions qui apparaissent dans des intérieurs réels et physiques. Malgré leur importance croissante dans le domaine du design, les espaces numériques ou virtuels, tels que ceux que l'on trouve dans les jeux vidéo ou les expériences de réalité virtuelle, dépassent le cadre de cette étude.

Enfin, le champ d'application de notre étude sera limité à une période spécifique, couvrant les designs de l'ère classique (approximativement à la fin du 18e et au début du 19e siècle) jusqu'aux designs contemporains du 21e siècle. Les tendances spéculatives futures et les époques antérieures, telles que les modèles médiévaux ou antiques, ne seront pas prises en considération.

En établissant ces paramètres, l'étude reste limitée et gérable tout en offrant des explications approfondies et perspicaces sur l'évolution et l'importance de la couleur et de la composition dans la décoration d'intérieur classique et contemporaine. Il convient de noter que si ces limites sont nécessaires pour la présente étude, elles indiquent également des domaines possibles pour des recherches plus approfondies.

1.4. Méthodes de l'étude

La méthodologie de la présente thèse implique une analyse approfondie de la littérature académique, des théories du design, des articles de recherche et des travaux publiés afin de parvenir à une compréhension approfondie des applications traditionnelles et contemporaines de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieurs. L'analyse visuelle sera utilisée pour examiner des exemples réels de conception d'intérieur de différentes époques, y compris des photographies, des plans architecturaux et des rendus de conception, afin d'interpréter la façon dont la couleur et la composition sont utilisées.

L'analyse comparative sera utilisée pour comparer les résultats de la conception d'intérieurs traditionnels et contemporains afin d'identifier les tendances récurrentes, les idées durables et les nouveaux développements dans l'application de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieurs. Des études de cas seront également envisagées pour donner à la théorie discutée une application plus concrète, y compris les meilleurs exemples de conception d'intérieur traditionnelle et contemporaine où la couleur et la composition ont été utilisées de manière efficace.

L'analyse contextuelle sera utilisée pour examiner le contexte culturel, historique et technologique plus large des conceptions afin de révéler comment le monde extérieur influence les décisions de conception. Sur la base des résultats de ces analyses, des principes et des lignes directrices pour l'utilisation de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieurs seront proposés.

L'utilisation de connaissances théoriques et d'exemples du monde réel permettra une compréhension approfondie du sujet, permettant à la fois un examen théorique de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieur et une exploration pratique de la manière dont ces composants peuvent être appliqués avec succès dans la pratique de la conception. Dans l'ensemble, cette méthodologie fournit une approche complète pour comprendre l'application de la couleur et de la composition dans la conception d'intérieurs.

1.5. Pertinence de l'étude

Cette étude présente un grand intérêt pour les domaines interdisciplinaires de l'architecture, de la psychologie et de la théorie des couleurs. Bien que la couleur soit un élément clé de la perception visuelle de l'espace, elle est souvent négligée dans la littérature architecturale, en particulier en ce qui concerne son impact psychologique sur les hommes. Cette étude vise à combler cette lacune en offrant une nouvelle perspective sur la façon

dont la couleur affecte la perception d'un espace et les sentiments qu'il suscite. L'importance de cette étude est soulignée par son potentiel à influencer la façon dont les architectes concevront les espaces à l'avenir, en approfondissant notre connaissance de la fonction de la couleur et en encourageant la création d'espaces qui prennent en compte la santé mentale en plus de l'esthétique. Dans l'ensemble, cette thèse est importante parce qu'elle approfondit notre compréhension de la psychologie de la couleur dans l'architecture et qu'elle organise d'une nouvelle manière les informations déjà disponibles.

1.6. Références bibliographiques utilisées

1. Benham's top Wikipedia 2012
2. Opticks: Or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. By Sir ISAAC NEWTON EBOOK 33504 LONDON 1730
3. INTERNATIONAL OF COLORS BY JOSEF 1963
4. FENG SHUI THE BOOK OF COLOURS BY SARAH ROSSBACH 1994
5. THE BRILLIANT HISTORY OF COLORS IN ART BY VICTORIA FINLAY
6. CONCERNING THE SPIRITUAL IN ART BY WASSIL KANDISKI
7. Райчев Р 2005 цветовете в изкуство София линк
8. Gage J 2010 couleur dans l'art Thames & Hudson
9. Khaled Sabah 1997 Egypt Colours and building
10. GAPTIL AL MINSK 2001.
11. COLOUR A WORKSHOP FOR ARTIST AND DESIGNERS BY DAVID HARMUNG
12. İbn Sina Al-Sheyh İbn Ali Hossein bin Abdullah. (1392). Resale-ye eshgh. (Translator: Ziya-ad-din Dary). [http://ketabnak.com/comment.php?dlid=45254.\(06.10.2014\)](http://ketabnak.com/comment.php?dlid=45254.(06.10.2014))
13. Karahan, C. (2001). Kandinski ve sanatla manevilik. Güzel sanatlar enstitüsü dergisi, 7, 71
14. Sivik L, Hård A. Some reflections on studying colour combinations. the International Color Association.17.Устин, В.Б. Композиция в дизайне 2007.RU
15. Шерикова Марина Петрова, Композиция 2013,BELARUS BOOK.BY

II. Bref résumé de la thèse de doctorat

Chapitre I — Différences persistantes dans la composition des couleurs

Premier sujet — L'analyse des couleurs

1. Comment les couleurs sont-elles perçues par le spectateur ?

La couleur est une caractéristique qualitative de la matière qui ne peut être décrite par des mots. Nous la ressentons comme le son et le goût. Plus nous en apprendrons sur ces sensations, plus facilement nous pourrions atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé.

La lumière reflète la couleur de l'objet. Chaque lumière a une longueur d'onde avec laquelle elle nous atteint. La lumière blanche porte en elle toutes les couleurs. Cette théorie est également prouvée par Benham 1*. Il a démontré un spectre artificiel dans lequel en faisant tourner un cercle noir et blanc, l'illusion de voir des couleurs est créée par les teintes noires et blanches en mouvement.

La couleur est un élément de la sensation visuelle due à la perception différente de la lumière par les organes visuels selon les différentes parties du spectre.

Elle est déterminée par la sensibilité spectrale de photorécepteurs. La couleur d'un objet dans la perception humaine est celle de la lumière visible réfléchie ou émise par cet objet.

2. Qu'est-ce que la théorie corpusculaire ?

En 1669, Isaac Newton a annoncé la théorie corpusculaire de l'origine et de la propagation de la lumière 2*. Newton affirmait que la lumière portait en elle toutes les couleurs. Il a dirigé un faisceau de lumière blanche et vers un prisme de verre. Lorsqu'un faisceau de lumière blanche tombe sur le prisme, les rayons sont séparés dans l'espace, l'indice de réfraction du prisme est le plus petit pour la lumière rouge.

3. Que sont les rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde de couleur ?

Distribution des couleurs de base

380–430 nm — couleur violette

430–470 nm — couleur bleue

470–500 nm — couleur bleu ciel (bleu-vert)

500–530 nm — couleur verte

530–560 nm — couleur jaune-vert

560–590 nm — couleur jaune

590–620 nm — couleur orange

620–720 nm — couleur rouge

Ainsi définies, les couleurs froides ayant les ondes les plus faibles et les ondes les plus grandes correspondant sont les couleurs chaudes 2*.

4. Quel est l'impact des couleurs chaudes ?

Les couleurs chaudes du début du spectre sont synonymes d'atmosphère chaleureuse. Elles peuvent nous inspirer de l'énergie, de la force, du désir, de la subtilité. Les couleurs peuvent influencer des facteurs tels que le poids, la distance et le temps.

5. Quel est l'impact des couleurs froides ?

Les couleurs froides telles que le bleu, le vert et le violet, à l'extrémité du spectre, sont synonymes d'atmosphère froide. Elles peuvent nous inciter à nous remettre en question, à nous sentir froids, ou à ressentir de la colère ou de la distraction.

6. Le rôle de la lumière dans le reflet des couleurs

Étant donné que les couleurs que nous voyons sont réfléchies, elles dépendent des propriétés de la lumière. Différentes sources d'éclairage ont des intensités et des couleurs différentes : la lumière du jour est généralement plus bleue que la lumière artificielle, qui est généralement plus jaunâtre. Bien que les éclairages artificiels modernes créent trois types de lumière — chaude, froide et naturelle —, ils ne peuvent s'approcher de la lumière réelle. Ils ne peuvent cependant pas se rapprocher de la lumière réelle (du jour).

Il existe deux façons de mélanger les couleurs : en ajoutant du rouge + du vert + du bleu, on obtient du blanc, ce qui se produit dans les additifs de couleur de la lumière. On peut dire que la lumière blanche est composée de quantités égales de rouge, de vert et de bleu.

La lumière rouge et bleue donne la couleur magenta. La lumière verte et bleue donne la couleur cyan et la lumière rouge et verte donne la couleur jaune. La théorie additive des couleurs est appliquée à l'éclairage d'objets colorés, à la lumière colorée et au traitement numérique des couleurs.

La deuxième méthode est celle du retrait (soustraction) : Magenta + Cyan + Jaune = Noir.

Le noir exact, au moins le gris foncé, est égal à Magenta + Cyan + Jaune. Le rouge est composé de magenta et de jaune, le vert est composé de jaune et de cyan, et le bleu est composé de cyan et de magenta.

La théorie de la composition des couleurs par soustraction est appliquée à l'ajout de filtres de caméra colorés et de lumière colorée.

7. Exemples de systèmes de mesures des couleurs ?

La couleur n'est pas une propriété de la matière ou de la lumière. C'est une sensation de notre système de perception. C'est l'analyse de la lumière réfléchi sur les objets dans notre champ de vision. La rétine humaine possède trois types de capteurs de lumière qui sont sensibles à différentes gammes de longueurs d'onde.

Il a été constaté que de nombreuses combinaisons différentes de longueurs d'ondes lumineuses peuvent produire la même perception des couleurs. Il s'agit d'un passage de gauche à droite des grandes longueurs d'onde aux courtes longueurs d'onde, ainsi que des

basses fréquences aux hautes fréquences. Les longueurs d'onde sont souvent exprimées en nanomètres.

Les systèmes Munsell et Ostwald et le système quantitatif CIE 3*.

Deuxième sujet — Caractéristiques de base des couleurs

1.1. Définition de la couleur

La première définition est celle du nom de la couleur, car chaque couleur porte en elle le caractère qui lui donne son nom et c'est la caractéristique la plus basique. Selon F. Biren, le nom de la couleur et la définition de chaque couleur proviennent de la longueur d'onde de la lumière.

1.2. Teinte de la couleur

La deuxième caractéristique principale est la teinte. La teinte est une sensation de couleur et sa densité se reflète dans la structure physique de la couleur.

1.3. Caractéristique physique de la couleur

La troisième caractéristique de la couleur est la caractéristique physique. Comme le démontrent l'arc spectral et le prisme de Newton, les couleurs sont définies en deux groupes : chaudes et froides, primaires et complémentaires.

1.4. Saturation de la couleur

Il s'agit d'un degré d'expressivité de la couleur et de proximité de la couleur spectralement pure.

1.5. Valeur de la couleur

La cinquième caractéristique est la valeur de la couleur, qui est déterminée par la clarté et la luminosité. La valeur de la couleur est la valeur de la couleur naturelle pure.

1.6. Luminance de la couleur

La luminance est définie comme l'intensité de la lumière émise.

1.7. Tonalité de la couleur, tons

La tonalité est une évaluation qualitative du caractère et de la quantité relative des tons prédominants dans le cadre. Lorsque les tons clairs prédominent, on parle de tonalité claire et, inversement, lorsque les tons foncés prédominent, on parle de tonalité foncée.

2. Caractéristiques et symboles des couleurs

2.1. Analyse des couleurs

Les couleurs sont divisées en chaudes et froides. Les couleurs froides sont le bleu, le vert et le violet, et les couleurs chaudes sont le jaune, l'orange et le rouge.

- La couleur rouge est un symbole de poids, de force et d'énergie. Elle représente le feu et le sang.
- La couleur jaune est symbolisée par le soleil et inspire donc la fraîcheur et une douce chaleur.
- La couleur orange est la combinaison du rouge et du jaune. Elle porte le caractère des deux couleurs. L'orange symbolise l'appétit, le désir, la chaleur et le tonus.
- La couleur bleue est le symbole du ciel, de l'eau et donc de l'espace, de la fraîcheur et de la profondeur.
- La couleur verte est le symbole de la paix de l'esprit, de la tranquillité, de la mère nature, de la terre.

La couleur violette est associée au rêve et à la créativité.

2.2. Symboles

Feng Shui — Le Feng Shui vise l'harmonie. La perfection des couleurs réside dans leur équilibre. L'équilibre universel des couleurs est le noir et le blanc. Cette combinaison est toujours favorable. Les couleurs peuvent avoir une influence positive ou négative 4*.

2.3. Symboles des couleurs dans différentes époques et cultures

Au fil des siècles, les artistes et les théoriciens ont exploré l'impact émotionnel et spatial de la couleur, l'utilisant pour créer des œuvres d'art puissantes et expressives.

1. Égypte ancienne

- Noir — Fertilité ; Blanc — Simplicité ; Argent — Éternité ; Bleu — Eau, Seigneurie des Dieux ; Vert — Végétation, Nouvelle Vie ; Jaune — Soleil, Or, Perfection ; Rouge — Chaos, Désordre

2. Grèce antique

Quatre couleurs (jaune, rouge, blanc et noir) correspondant aux quatre éléments : Terre, Feu, Vent et Eau.

- La couleur de la Terre est le noir ; la couleur du Feu est le blanc ; la couleur du Vent est le rouge ; la couleur de l'Eau est le jaune.

3. Empire romain (christianisme)

- Blanc — Pureté ; Jaune — Lumière ; Vert — Espoir ; Rouge — Amour ; Bleu — Privilège ; Violet — Joie.

4. Moyen Âge (Islam)

- Blanc et bleu — Pureté de l'âme ; Rouge — Feu et sang ; Jaune — Joie ; Pourpre — Mort ; Vert — Non dominant ; Or — Symbole du soleil ; Argent — Eau et rivières.

5. Gothique (époque victorienne)

- Or — Lumière ; Bleu — Sérénité ; Blanc — Vierge Marie ; Rouge — Amour ; Jaune — Équilibre et justice ; Orange — Courage et force.

6. Renaissance

Les couleurs jouent un rôle dans les nouvelles perspectives et théories.

- Blanc, vert et rouge — Les trois vertus fondamentales — Foi, Espérance et Charité ; Jaune — Émotions colériques ; Noir — Mélancolie ; Blanc — Sérénité ; Rouge — Passion et agressivité ; Vert — Santé ; Bleu — Éléance et richesse.

7. Baroque et rococo

À cette époque, la philosophie commence à séparer lentement la couleur de l'objet.

- Rouge — Colère et violence ; Orange — Endurance ; Jaune — Bonheur, espoir, sagesse ; Vert — Couleur de la nature et de la vie, mais aussi de l'envie et de l'inexpérience ; Bleu — Couleur du ciel, de la sérénité ; Violet — Richesse.

8. Romantisme

C'est l'âge de l'amour, de l'éclairage dramatique et des couleurs sourdes.

- Blanc — Pureté ; Noir — Pouvoir ; Rouge — Amour ; Jaune — Optimisme ; Vert — Nature ; Bleu — Insouciance ; Violet — Royauté.

9. L'impressionnisme et le classicisme

Les couleurs sont souvent utilisées pour évoquer des sentiments de nostalgie et de vie spirituelle.

- Le bleu est utilisé pour exprimer l'espoir et l'optimisme ; le vert est utilisé pour le lien spirituel avec la nature et les couleurs naturelles ; le blanc est un symbole de paix intérieure ; le noir est utilisé pour le deuil ; le rouge est utilisé pour l'amour 5*.

Troisième sujet — Relations de composition entre les couleurs et les formes

1. Structures de composition de base

Dans l'art abstrait, des artistes comme Kandinsky et d'autres ont défini que la base de toute composition est constituée de quatre formes : la ligne, le carré, le triangle et le cercle.

2. Relations entre les formes et les couleurs

La forme est liée à la couleur. Toute forme est mieux représentée lorsque la couleur la plus appropriée est utilisée.

- Les formes et les objets pointus créent une tension chez l'observateur. La couleur rouge leur convient le mieux, ce qui ajoute encore à la tension.

- Les formes apaisantes, comme les formes rondes et les objets, conviennent mieux aux couleurs verte et bleue.

- Les formes et objets linéaires conviennent mieux aux couleurs violette et bleue (perspective infinie).

- Les formes et objets carrés conviennent aux couleurs jaune, orange et rouge (leurs arêtes vives donnent plus d'énergie).

- Les formes et objets arrondis conviennent aux couleurs froides vert, bleu et violet (parce qu'ils imitent les nuages et les vagues).

(Théorie de Kandinsky)

- La forme carrée est un symbole de stabilité et d'immobilité.

- La forme linéaire suggère une distinction entre l'espace délimité et l'espace non délimité.

- Le triangle est un symbole d'organisation hiérarchique.

- Le rectangle est le symbole de l'harmonie résultant de la proportionnalité et de la relation de l'un à l'autre.

- Le cercle est le symbole du divin.

Si chacune de ces formes suscite des sensations différentes, la façon dont elles sont combinées dans l'espace est essentielle 6*.

3. Types de compositions

Les compositions sont divisées en plusieurs types, comme l'a décrit et enseigné le professeur honoraire Seraphim Serafimov de la N.U.B. :

- Transversales (horizontales, verticales)
- Rondes
- Fluides
- Différentielles
- Géométriques
- Combinées

Il existe également des types de composition colorée, tels que :

- Composition identique contrastée : une couleur pure est utilisée comme fond dominant d'une composition achromatique et vice versa.
- Composition monochromatique, où la même couleur est utilisée dans différents tons et teintes dans l'ensemble de la composition.
- Composition apparentée : utilisation de couleurs du même genre (chaudes ou froides, couleurs construites les unes à partir des autres, comme le jaune, le vert, le violet et le rouge).
- La composition colorée combine toutes les autres compositions.

4. Propriétés et outils de composition

4.1. Harmonie et rythme dans la composition principale

L'harmonie ou la répétition métrique est l'ordre le plus simple et le plus régulier, basé sur la répétition d'éléments équivalents dans une composition à intervalles réguliers.

Le rythme est un modèle plus complexe d'alternance des éléments d'une composition ou de leurs propriétés. Les séries rythmiques de base résultent de la combinaison de différents groupes en séquences métriques et rythmiques.

4.2. La balance des couleurs et ses facteurs

* Le premier facteur situationnel : La lumière, l'ombre, la couleur de l'environnement, l'emplacement du spectateur et les effets atmosphériques.

* Le deuxième facteur est lié à la relation entre la couleur et les formes, la composition et les caractéristiques matérielles.

* Le troisième facteur est lié à l'utilisation de la couleur pour réduire et agrandir (l'illusion) l'espace.

* Le quatrième facteur : Facteur physiologique : lumière, arrière-plan, couleur.

* Le cinquième facteur : Facteur psychologique lié à la sensibilité des influences mentales afin de réduire l'impact négatif de la couleur et d'obtenir une qualité et une esthétique élevées dans la conception.

4.3. Le contraste

Types de contrastes — simultanés et séquentiels (composition ouverte et fermée).

4.4. Le contraste à l'aide des éléments graphiques de base (point, ligne, tache)

Des relations contrastées en termes de :

- Sombre–lumineux
- Grand–petit
- Simple–complexe
- Lisse–décoratif–façade
- Retenu ou aiguë (opposé) 7*

Chapitre II — L'organisation de la couleur de l'environnement dans la conception spatiale

Premier sujet — Propriétés spatiales des couleurs

1. Quels sont les trois aspects de la vision des couleurs selon la psychologie moderne ?

Dans la vision des couleurs, la psychologie moderne identifie trois dimensions.

* La première — la perception de la couleur — peut être caractérisée comme l'acte psychologique le plus simple qui sous-tend les processus physiologiques.

* La deuxième — le sens de la couleur — est un processus physiologique plus complexe qui est déterminé par un certain nombre de régularités interdépendantes.

* La troisième dimension se réfère à la sphère émotionnelle et esthétique.

2. L'influence de la couleur de l'environnement sur l'homme

Des tests permettent de déterminer comment les gens réagissent à certaines couleurs. Lors de l'affichage de différentes couleurs, des mesures de la fréquence cardiaque et de la respiration ont été effectuées. Les résultats sont les suivants : pour la couleur rouge, le cœur bat plus vite ; pour la couleur verte, le cœur est plus calme, normal ; pour la couleur bleue, le cœur est plus calme, mais pas normal, le rythme est irrégulier.

En ce qui concerne le logement, la couleur jaune crée les meilleures conditions pour effectuer un travail lié aux sciences exactes, la gamme de couleurs froides de l'environnement augmente la créativité.

La couleur bleue réduira la tension musculaire et elle vous détendra, et la couleur verte réduira la tension visuelle et aidera à ordonner les pensées. Au contraire, la couleur rouge excite et stimule l'activité cérébrale, elle est efficace contre la mélancolie, mais en quantité limitée. Le rouge peut être appliqué sur des détails individuels, mais en aucun cas sur des murs entiers.

Le violet convient aux bureaux où la concentration est nécessaire. De plus, cette couleur agit favorablement sur les cellules de notre cerveau et facilite la révélation de nos différentes capacités. Cela prouve que les couleurs ont un effet sur l'état émotionnel des individus.

3. Les significations émotionnelles que nous attachons aux couleurs

La classification des couleurs en chaudes et froides est également liée aux caractéristiques émotionnelles et psychologiques. Au groupe « chaud » appartiennent l'orange et le rouge, qui sont opposés à ceux du groupe « froid » — le bleu, le vert et le violet. Il est également possible de déterminer la signification passive et active de ces mêmes couleurs ou de déterminer leur dynamisme et leur statique. Il existe des couleurs claires, en partie bleu-pastel, et des couleurs lourdes, comme les noirs et les bruns foncés. Les couleurs chaudes conviennent mieux aux jeunes, et les couleurs calmes et suffisamment ternes aux plus âgés. Il existe également des couleurs vives qui sont à l'opposé du calme. Les significations émotionnelles que nous attachons aux couleurs nous montrent que la couleur n'existe pas en soi, mais sous une certaine forme.

4. Qu'est-ce que l'associativité des couleurs ?

Associations conventionnelles de couleurs. On peut citer de nombreux exemples où la couleur est porteuse d'informations directes et objectives.

La couleur caractéristique traduit l'état de la nature, de l'homme, de ses sentiments. En ajoutant à l'intérieur des locaux la couleur rouge, symbolisant le flux de la force vitale, nous nous affirmons dans cette vie, nous attirons l'attention sur nous.

Le jaune est la couleur du soleil — dans certains pays, c'est la couleur de la richesse, créant un sentiment de chaleur et nourrissant l'espoir.

Le bleu et le bleu clair — les couleurs de l'eau et du ciel — évoquent des sentiments de fraîcheur et de détente. C'est pourquoi il est déconseillé de les utiliser dans les endroits froids et les cuisines.

L'orange, situé entre le rouge et le jaune, possède les caractéristiques de ces deux couleurs. Son utilisation dans les chambres à coucher et les bureaux n'est pas souhaitable.

Le vert crée une association avec la vie, un sentiment de connexion avec la nature. Lorsque le violet (le pourpre) est perçu, il en résulte un sentiment de solennité, un état d'équilibre ; c'est la couleur de la sagesse et de la royauté.

Le blanc et le noir sont des couleurs qui font figure d'exception dans un certain nombre d'associations. Dans la culture de différents peuples, ces couleurs ont évoqué des associations opposées : en Orient, le blanc était la couleur du deuil, et en Europe, la couleur de la fête, de la célébration.

5. Quelle est l'essence et le concept de l'illusoire ?

La couleur modifie également notre perception de l'environnement. Elle peut influencer l'intérieur, raccourcir ou allonger visuellement la pièce, la rétrécir ou l'agrandir, créer une impression de plafond haut ou bas, alléger la forme ou la rendre plus sévère.

En variant la saturation, on peut faire passer la couleur d'un groupe à l'autre.

Les fonds froids doivent être utilisés pour élargir l'espace des pièces et les fonds chauds pour les rétrécir visuellement. Les couleurs bleues (les plus lourdes) peuvent visuellement faire reculer un mur si les autres murs sont d'une autre couleur. Les couleurs du groupe jaune (plus légères) font exactement l'inverse.

Unir par la couleur ou par des combinaisons de couleurs identiques les surfaces des murs d'une pièce crée une illusion visuelle d'expansion de l'espace.

Deuxième sujet — Le coloré

1. Que signifie le terme coloré et quelles sont ses deux significations ?

Premièrement, il s'agit d'une science de la couleur, qui élargit considérablement la perception traditionnelle de la couleur, qui s'appuie sur les fondements physiques de la couleur et la psychophysiologie de la perception de la couleur, et qui développe de nouveaux concepts tels que le modelage assisté par la couleur.

Deuxièmement, son expression spatiale, sa fonction utilitaire, son contenu spirituel, suscitent certaines expériences esthétiques. C'est pourquoi on peut parler à juste titre du phénomène du coloré comme d'un environnement naturel coloré ou comme du résultat d'une action professionnelle dans un environnement créé par l'homme.

2. Qu'est-ce que le coloré pour l'environnement objet-espace ?

Dans les œuvres d'art plastique et autres compositions qui forment un champ spatial coloré mobile. Ce champ peut se former spontanément comme dans l'environnement naturel (polychromie passive) ou volontairement comme dans un environnement créé artificiellement (polychromie active).

3. Caractéristiques du coloré

- Structurale — construction et connectivité des masses colorées ;
- Contenu chromatique — palette de couleurs ;
- Dynamique — mobilité de la structure et de son contenu chromatique dans l'espace et le temps.

4. Fonctions du coloré

La fonction utilitaire du coloré de l'environnement objet-spatial fournit une indication, une signalisation, une orientation dans l'espace, crée des conditions optimales pour la perception visuelle, ce qui permet, sur un intervalle de temps prolongé, de maintenir une performance élevée de l'œil, d'évoquer des réactions psychologiques qui sont à la base des émotions positives persistantes.

La fonction esthétique et artistique du coloré résulte de la correspondance entre l'interprétation des couleurs des objets de design et l'essence des processus socio-spatiaux et des tendances artistiques et esthétiques de la société.

Troisième sujet — L'organisation structurelle de la couleur de l'environnement

1. Quel est le rôle du matériau comme base de l'organisation de la couleur de l'environnement ?

Le choix des matériaux de finition décorative. Le but de l'opération au niveau initial est la comparaison de ces matériaux entre eux, en les regroupant en fonction de la spécificité chromatique de chaque groupe.

En adoptant le bois, la pierre, le métal, les carreaux de céramique ou le ciment coloré, les peintures et les vernis comme matériaux de finition de base, l'architecte offre ainsi une large gamme de couleurs, tant en lumière qu'en tonalité, et permet d'exécuter l'intérieur dans des tons chauds et froids. (image)

2. Les principales étapes de la conception

Première étape. Au cours de cette étape, la formation des concepts de base (leurs blocs représentant des objets spécifiques et leurs éléments) a lieu. À cette étape, les caractéristiques spatiales et temporelles des activités des individus sur différents objets spatiaux sont définies et analysées.

Deuxième étape. Le contenu principal de la deuxième étape réside dans la structuration et la hiérarchisation des blocs de concepts donnés. Malgré les réactions psychophysiologiques parfaitement individuelles des hommes par rapport à la couleur, elles sont toujours caractérisées par un certain nombre de points communs.

Troisième étape. La réalisation de cette procédure passe par l'élaboration et l'approbation d'un questionnaire spécial dont les questions portent sur le choix de la couleur des principaux supports de couleur exprimés verbalement et hiérarchisés à l'étape précédente (par exemple, les surfaces d'enceinte, les communications, les espaces de

travail, les vêtements de travail du personnel, les aides visuelles à l'orientation, l'équipement, etc.

Quatrième étape. Le concepteur élabore des schémas pour sélectionner des combinaisons de couleurs harmonieuses. Une procédure particulière est proposée, consistant à codifier un système de couleurs choisi (couleurs de base et leurs variations) sur la base d'une matrice de couleurs.

3. Quelle est l'essence des deux types d'éléments — l'opposition contrastée et la cohérence des teintes ?

L'expressivité esthétique et la couleur de l'environnement autorisé et contrasté sont construits sur la base de deux types de relations entre ses éléments — l'opposition contrastée et la cohérence des teintes. La méthodologie utilisée repose sur les principes de formation d'objets complets appliqués à l'organisation des couleurs de l'environnement objet-spatial, connus en psychologie et en critique d'art.

4. Cohérence des teintes

Ce type de cohérence de l'expression des couleurs des éléments individuels de l'environnement peut être réalisé par la préservation de la polychromie de la composition et l'utilisation de l'extensibilité des teintes des couleurs proches d'un groupe. La cohérence des teintes des éléments est exprimée dans les principes de la répétition du tout dans ses parties séparées et de la subordination et de la proportionnalité des parties dans le tout.

La matrice des couleurs est créée et fonctionne uniquement dans CorelDRAW.

On voit ici la structure des couleurs de la gamme basée sur un groupe de contrastes apparentés avec une couleur supplémentaire. Chaque « couleur établie » dans cette matrice est représentée par trois types de saturation, ce qui crée la gamme de couleurs la plus riche 8*.

Quatrième sujet — Principes méthodologiques et techniques de composition

1. Principe de répétition

Principe de répétition du tout dans les parties. En termes de couleurs, ce principe est réalisé en mettant en évidence la couleur principale (la plus significative du point de vue de la composition et de la psychologie) de l'harmonie et en la répétant. La proximité chromatique facilite la perception lors des changements de zones d'attention. Ce principe peut être caractérisé par une composition en « groupe parent » et en « groupe monochromatique », c'est-à-dire une combinaison de couleurs proches dans leurs caractéristiques physiques.

2. Principe de subordination

Ce principe prévoit la subordination et la proportionnalité des relations entre tous les éléments de la conception spatiale. Ce principe peut être réalisé par la différenciation hiérarchique d'une palette de couleurs choisie. D'une part, la surface occupée par une couleur particulière, résultant d'une nécessité fonctionnelle, apparaît comme un facteur déterminant pour la coordination de la relation proportionnelle des surfaces colorées ; d'autre part, la luminosité, l'éclairement, la saturation d'un ton de couleur particulier par rapport aux mêmes paramètres d'une autre couleur (par exemple, le fond) sont déterminés par leur juxtaposition. Le principe donné peut être caractérisé comme une composition de « groupe de contrastes apparentés ».

3. Opposition contrastée des éléments — L'effet WOW

La solution à ce principe passe par des éléments tels que l'« inattendu » de la tache de couleur, liée aux couleurs complémentaires, sous forme d'une opposition contrastée d'éléments.

4. Le principe de l'équilibre des parties

Il est basé sur des combinaisons de couleurs contrastées. Il peut être caractérisé comme des compositions :

- paire diamétrale-contrastée
- triade classique
- groupe de contrastes apparentés avec couleur complémentaire
- gamme achromatique et couleur pure

5. Le principe d'unité

Ce principe généralise tous les principes formulés précédemment. Il est directement lié à la composition suivante — Signes d'unité. Par exemple, une grande cohérence des éléments de l'objet, et les moyens d'organisation rythmique des couleurs et de coordination proportionnelle.

Cinquième sujet

« L'homme — un environnement coloré » — Le rôle de la couleur et ses fonctions

Tectonique

1. Le rôle de la couleur et la manifestation l'essence tectonique de l'espace

L'expression tectonique de l'espace intérieur est déterminée par un grand nombre d'exigences socio-artistiques et matérielles-techniques. Les qualités esthétiques d'un intérieur dépendent de la nature du système tectonique adopté et sont déterminées par la somme des perceptions sociales et artistiques. La destination de l'intérieur détermine les limites de l'activité du système tectonique et la gamme de couleurs qui peut révéler cette activité. S'il est nécessaire d'activer ou de neutraliser l'expressivité tectonique des couleurs, celles-ci sont choisies de manière différenciée, en tenant compte de leur activité spatiale.

2. Caractéristiques des couleurs dans le système tectonique

- Actives : Couleurs spectrales pures, avec une saturation et une luminosité extrêmes, teintes sombres obtenues en ajoutant du noir.
- Neutres : Teintes complexes et réfractées de couleurs composites avec une grande luminosité et une faible saturation.
- Passives : Teintes claires de couleurs achromatiques.

3. Principe du système architectonique lié à la base matérielle de la construction

Les combinaisons de couleurs des éléments créent un système architectural lié à sa base matérielle et structurelle conformément aux principes suivants :

- Correspondance sans ambiguïté dans la construction des systèmes
- Structures parallèles
- Opposition contrastée des éléments architecturaux

4. Le rôle des couleurs dans le système métrique et rythmique

Le rythme interne révèle la structure de composition de l'espace, module les changements spatio-temporels de la forme et crée les éléments de base de l'intérieur qui sont essentiels pour l'impact émotionnel et esthétique de l'espace sur l'homme. La spécificité de la dépendance métrique et rythmique de l'intérieur réside dans le fait que chaque élément de l'intérieur est capable de mener un thème métrique et rythmique indépendant. Des éléments de l'intérieur tels que les relations spatiales, les éléments structurels, les matériaux de finition, l'éclairage, le mobilier et l'équipement, ainsi que les éléments décoratifs peuvent être des éléments d'une série métrique et rythmique.

L'utilisation de la couleur dans l'organisation métrique et rythmique des espaces est très variée et spécifique. La couleur a la capacité de :

- transformer les séries métriques en séries rythmiques ;

- accélérer la perception et de renforcer l'effet d'une série métrique ou rythmique ;
- « rompre » une ligne métrique ou rythmique délimitée par les éléments de l'intérieur ;
- relier des éléments de lignes différentes à un thème polyphonique.

5. Le rôle de la couleur dans la révélation des rapports à grande échelle de l'intérieur

En changeant la couleur des principales surfaces d'enceinte, on peut modifier l'échelle de l'intérieur et de la structure architecturale dans son ensemble. L'analyse des intérieurs montre que la couleur est capable de fournir différentes relations d'échelle :

- Première relation d'échelle. Les analyses d'intérieurs montrent que la couleur peut fournir la première relation d'échelle pour révéler la proportionnalité de l'intérieur par rapport à la classe des bâtiments.
- La deuxième relation d'échelle est le choix d'un degré plus ou moins élevé d'activité de la couleur pour les unités individuelles dans la structure spatiale intérieure et leur alignement avec l'intérieur et l'individu.
- La troisième relation d'échelle consiste à trouver l'activité de couleur des points de repère de l'échelle intérieure, ce qui rend chaque zone intérieure individuelle proportionnelle à l'individu.

Souvent, le grossissement de la structure de l'échelle de l'intérieur au moyen de la couleur peut être déterminé par les conditions d'observation, la nécessité de fournir des conditions optimales de discrimination dans la zone de vision de près et dans la perception à partir de points plus éloignés.

6. Approche au problème de l'organisation des couleurs

Sur la base de la méthodologie proposée et des principes identifiés, une approche conceptuelle du problème de l'organisation des couleurs de l'environnement objet-espace d'un objet complexe (industriel, résidentiel ou administratif) est développée. Cette approche comprend trois aspects principaux :

1. **Le premier aspect est la conformité fonctionnelle** — La conformité fonctionnelle est comprise comme la nécessité de prendre en compte tous les facteurs déterminants et influents de la couleur, ce qui permet en définitive d'adapter l'environnement objet-espace aux activités spécifiques caractéristiques d'un objet donné.

2. **Le deuxième aspect** — La réflexion — vient en second lieu. Elle se fonde sur le processus de connaissance de l'environnement, qui se manifeste par la perception directe de ce qui est visible par le sujet.

3. **Le troisième aspect** est celui de l'intégrité colorée du site. La formation de la composition colorée globale implique l'organisation de l'ensemble des taches de couleur sur la base de trois exigences fondamentales :

- La combinatoire des combinaisons de couleurs
- La dynamique des combinaisons de couleurs
- Les combinaisons de couleurs harmonieuses

En guise de solution opérationnelle pour la sélection des harmonies de couleurs, les harmonies suivantes peuvent être construites sur la base de :

1) Combinaisons d'une couleur de base et d'une couleur obtenue en la mélangeant avec des couleurs achromatiques ;

2) Combinaisons de deux couleurs primaires similaires obtenues par mélange avec des couleurs achromatiques ;

3) Combinaisons de mélanges de deux couleurs primaires complémentaires et de couleurs obtenues en les mélangeant avec des couleurs achromatiques ;

4) Combinaisons mélangées avec des couleurs achromatiques de deux couleurs primaires proches et d'une couleur complémentaire de l'une d'entre elles, utilisées sous forme « pure ».

Chapitre III — Techniques et conception de la couleur de l'environnement

Premier sujet — Organisations compositionnelles et schémas techniques de la couleur de l'environnement

1. Le matériau comme base de l'organisation

Classification des matériaux de finition en fonction de la couleur de la surface et des caractéristiques décoratives.

Objectif de la thèse — Apprendre à classer les matériaux de finition en fonction de leur couleur de surface et de leurs caractéristiques décoratives.

Problème principal — Le matériau comme base de l'organisation de la couleur de l'environnement. Classification des matériaux de finition en fonction de la couleur de surface et des signes décoratifs.

Problème : Créer un tableau de collection des matériaux de finition en fonction de la couleur de la surface et des caractéristiques décoratives.

Conditions d'exécution du problème :

1. A l'aide de la collection d'images de matériaux naturels et de finition (bois, pierre, fil, parquet, etc.), complétez le tableau donné selon le schéma suivant :

2. Remplissez chaque cellule rectangulaire du tableau avec un matériau dont la luminosité (échelle horizontale de la gamme achromatique) et les teintes (échelle verticale du spectre) correspondent approximativement ;

3. Après avoir inspecté visuellement les images du tableau, déterminez les groupes de matériaux « froids » et « chauds ».

2. Principe de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement

La structure de la couleur de l'environnement se construit sur la base de l'opposition contrastée des éléments.

- Principe de surprise de la tache colorée.
- Principe d'assemblage des couleurs complémentaires.
- Principe de dynamisme des couleurs.

La structure de la couleur de l'environnement se construit sur la base de la cohérence des teintes des éléments.

- Principe de la composition monochromatique.
- Principe de l'utilisation des couleurs naturelles des matériaux de finition sur le fond de nuances achromatiques.
- Principe de l'utilisation de couleurs d'un groupe apparenté pour adoucir ou neutraliser l'opposition des contrastes des éléments.
- Principe de l'effet de reconnaissance.

Objectif de la thèse : Étude des principes de base de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement construit sur la base de l'opposition contrastée et sur la coordination des teintes des éléments.

Deuxième sujet — Principe de conception de la couleur de l'environnement dans l'aménagement de l'espace (Hand Graphics)

1. Principes de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement

La structure de la couleur de l'environnement se construit sur des éléments contrastés et opposés. Principe des taches de couleur surprenantes. Principe de connexion des satellites de couleur. Principe des couleurs dynamiques.

La structure de la couleur de l'environnement se construit sur la base de la cohérence des teintes des éléments. Principe de la composition monochromatique. Principe de l'utilisation des couleurs naturelles des matériaux de finition sur le fond de nuances achromatiques. Principe de l'utilisation de couleurs d'un groupe apparenté pour adoucir ou neutraliser l'opposition des contrastes des éléments. Principe de l'effet de reconnaissance.

Objectif de la thèse : Étude des principes de base de l'organisation structurelle de la couleur de l'environnement construit sur la base de l'opposition contrastée et sur la coordination des teintes des éléments.

● **Premier principe : Opposition contrastée des éléments de l'environnement sur la base de l'harmonie des couleurs « gamme achromatique + couleur pure ».**

Problème : Créer, selon le schéma-matrice donné, une organisation structurelle de la couleur de l'environnement basée sur la juxtaposition contrastée des éléments de l'environnement, en utilisant l'harmonie des couleurs « gamme achromatique + couleur pure ».

Conditions d'exécution du problème :

1. Sélectionner une image correspondante d'un fragment d'intérieur dans la plage spécifiée et la coller.

2. Analyser la couleur de l'environnement de l'image et l'enregistrer selon le plan suivant :

● Objectif fonctionnel de l'intérieur ;

- Style ;
- Source de lumière ;
- Type d'harmonie des couleurs ;
- Quantité maximale de transitions de luminosité ;
- Contraste des limites ;
- Degré de différence des surfaces colorées ;
- Rapport des surfaces colorées ;
- Caractéristique psychologique des couleurs primaires.

3. Esquisser un fragment de l'intérieur, en utilisant le principe de généralisation des nuances de couleurs, et le coller.

4. Représenter les principales couleurs de l'esquisse sur le cercle chromatique et sur l'échelle achromatique à l'aide de flèches.

5. Développer des variations de schémas conditionnels de relations de couleurs en utilisant différentes plages de luminosité de l'échelle achromatique et des couleurs pures dans trois types de saturation.

6. Esquisser un fragment de l'intérieur dans cette harmonie de couleurs mais en utilisant une gamme de couleurs différente.

- **Deuxième principe : Opposition contrastée des éléments de l'environnement sur la base de l'harmonie des couleurs « paire diamétralement opposée ».**

Problème : Créer, selon le schéma-matrice donné, une organisation structurelle de la couleur de l'environnement sur la base d'une opposition contrastée des éléments de l'environnement, en utilisant l'harmonie des couleurs « paire diamétrale-contraste ».

- **Troisième principe : Opposition contrastée des éléments de l'environnement sur la base de l'harmonie des couleurs « triade classique ».**
- *Quatrième principe : Opposition contrastée des éléments de l'environnement sur la base de l'harmonie des couleurs d'un groupe de contrastes apparentés.*
- *Cinquième principe : Organisation structurelle de la couleur de l'environnement. Coordination des teintes des éléments de l'environnement sur la base de l'harmonie des couleurs « gamme achromatique ».*
- *Sixième principe : Coordination des teintes des éléments de l'environnement sur la base de l'harmonie des couleurs « groupe apparenté ».*

III. Contributions à la thèse de doctorat

La présente thèse apporte plusieurs contributions significatives au domaine de la conception d'intérieurs. Tout d'abord, un examen approfondi de la littérature locale et internationale sur le développement et l'interaction de la composition et la couleur de l'environnement dans la conception d'intérieurs classiques et contemporains est entrepris. Cet examen permet une compréhension globale du sujet et établit les bases d'une étude plus approfondie.

En outre, la thèse établit un lien théorique entre la conception d'intérieur, ses philosophies directrices et les compositions de couleurs dans les espaces. En explorant les principes et théories sous-jacents qui sous-tendent la composition et l'organisation de la couleur dans la conception d'intérieur, la thèse met en lumière l'importance de la couleur dans la création d'environnements impactants et harmonieux.

Une autre contribution significative est l'inclusion d'un dialogue sur la persistance. La présente thèse examine le passage des médias traditionnels aux médias modernes dans

la communication sur la conception d'intérieurs et souligne son importance croissante pour les concepteurs, ainsi que pour les institutions culturelles et éducatives et les conférences de l'Association internationale de la couleur (AIC). En examinant les défis et les opportunités présentés par la conception d'intérieur contemporaine, la présente thèse fait progresser la conversation sur la persistance dans ce domaine.

En outre, la thèse comprend un glossaire complet des termes clés. Ce glossaire constitue une ressource précieuse pour les personnes impliquées dans des discussions locales sur le sujet, favorisant une meilleure compréhension des défis émergents en matière de conception d'intérieur et facilitant une communication efficace entre les professionnels.

En outre, la présente thèse propose une stratégie pour documenter le développement et la présentation d'œuvres de conception d'intérieur lors d'événements clés tels que le Festival international du design à Sofia. Cette stratégie offre non seulement une plateforme aux concepteurs pour présenter leur travail, mais contribue également à la préservation et à la reconnaissance des réalisations significatives dans le domaine de la conception d'intérieur.

Enfin, la thèse formule des conclusions qui confirment les hypothèses formulées dans le texte et propose une méthode d'intégration et de développement de la conception d'intérieur. L'accent est mis sur la catégorisation individualisée et l'intention du concepteur, en soulignant l'impact sur les sens et les émotions. Ces conclusions offrent des perspectives et des recommandations précieuses pour l'avenir de la conception d'intérieur.

Ces contributions n'auraient pas été possibles sans le soutien et l'assistance du superviseur du doctorant, de collègues, d'experts dans les domaines de l'histoire de l'art, du design et de l'architecture, ainsi que de concepteurs, de représentants d'institutions culturelles et de l'équipe de la N.U.B. Leurs opinions et contributions précieuses ont

considérablement soutenu la recherche et la mise en œuvre pratique des propositions théoriques présentées dans la thèse.

Dans l'ensemble, la thèse contribue de manière significative à la compréhension et au développement de la conception d'intérieurs en examinant l'évolution et l'interaction de la composition et de la couleur, en abordant les questions de persistance, en fournissant un glossaire complet, en suggérant une stratégie pour la présentation des travaux de conception et en formulant des conclusions qui seront utiles aux futures générations de concepteurs.

IV. Participation à des expositions et à des événements

L'auteur de la thèse de doctorat est un acteur de premier plan dans la sphère internationale de la conception d'intérieurs, qui a reçu une reconnaissance remarquable grâce à sa participation à une célèbre foire qui s'est tenue à Plovdiv. Son expérience dans le domaine a été acquise grâce à sa participation à des expositions renommées dans des villes européennes de premier plan — Prague et Bucarest, ce qui témoigne d'une grande influence et d'une implication dans le domaine. Outre ces expositions, il a apporté une contribution significative au discours académique sur la conception d'intérieurs en présentant des séminaires lors de la prestigieuse foire internationale Maison et Objet en France. À la recherche de nouveaux horizons créatifs et académiques, l'auteur a participé à des séminaires novateurs à Lozenets, soutenus par le programme de la N.U.B. sur la conservation des récifs coralliens, démontrant ainsi une approche interdisciplinaire de son travail.

V. Références bibliographiques utilisées

1. Benham's top Wikipedia 2012
2. Opticks: Or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. By Sir ISAAC NEWTON EBOOK 33504 LONDON 1730
3. INTERNATIONAL OF COLORS BY JOSEF 1963
4. FENG SHUI THE BOOK OF COLOURS BY SARAH ROSSBACH 1994
5. THE BRILLIANT HISTORY OF COLORS IN ART BY VICTORIA FINLAY
6. CONCERNING THE SPIRITUAL IN ART BY WASSIL KANDISKI
7. Райчев Р 2005 цветовете в изкуство София линк
8. Шерикова Марина Петрова, Композиция 2013,BELARUS BOOK.
9. Gage J 2010 couleur dans l art Thames & Hudson
10. Khaled Sabah 1997 Egypt Colours and building
11. GAPTIL AL MINSK 2001.
12. COLOUR A WORKSHOP FOR ARTIST AND DESIGNERS BY
13. DAVID HARMUNG
14. İbn Sina Al-Sheyh İbn Ali Hossein bin Abdullah. (1392). Resale-ye eshgh. (Translator: Ziya-ad-din Dary). <http://ketabnak.com/comment.php?dlid=45254>.(06.10.2014)
15. Karahan, C. (2001). Kandinski ve sanatta manevilik. Güzel sanatlar enstitüsü dergisi, 7, 71
16. Sivik L, Hård A. Some reflections on studying colour combinations. the International Color Association.17.Устин, В.Б. Композиция в дизайне 2007.RU.