

Le Langage de la Forme et de la Couleur

Un atelier d'exploration d'une journée dans le design céramique

Inez Michiels

Comme céramiste, vous prenez constamment des décisions concernant la forme et la couleur, parfois à partir d'un concept, parfois guidé par l'intuition. Mais, comment savoir si elles fonctionnent ensemble ? Pourquoi une légère modification des proportions, du volume ou de la couleur peut-elle faire paraître une forme davantage lourde, plus légère, plus active ou plus retenue ?

Cet atelier d'une journée explore ces questions à travers des expériences pratiques avec la couleur et l'argile. Vous explorerez des contrastes simples tels que chaud et froid, clair et foncé, statique et actif, ordonné et irrégulier, léger et lourd, anguleux et arrondi.

Plutôt que de mémoriser des significations fixes ou un ensemble de règles, vous observerez, comparerez et expérimenterez l'effet des variations de couleur et de forme sur le caractère d'une sculpture. Au fil des exercices, des liens commencent à apparaître.

La journée se termine par un exercice céramique simple qui réunit plusieurs qualités au sein d'une même forme, suivi d'une observation collective des résultats.

Cet atelier d'une journée constitue une introduction exploratoire à une analyse plus structurée de la couleur et de la forme, ainsi qu'à une prise de décision plus consciente dans le processus de création.

PROGRAMME D'UNE JOURNÉE

09:30–09:45 **Introduction**

Une brève introduction à l’atelier et au rôle de la couleur et de la forme dans la pratique céramique.

09:45–10:30 **1. Trouver les oppositions**

Qu’est-ce qui fait que deux couleurs ou formes nous semblent différentes ?

À travers de simples exercices avec des échantillons de couleurs et de formes, nous explorons les oppositions entre les paramètres qui déterminent leur apparence.

10:30–10:45 **Pause-café**

10:45–12:00 **2. Attraction et distance**

Qu’est-ce qui rend une sculpture plus ou moins accessible ?

La température de la couleur, la direction et la structure de la forme sont utilisées pour explorer des qualités telles que l’attraction et le retrait, la proximité et la distance.

12:00–13:00 **Déjeuner**

13:00–14:15 **3. Puissance et présence**

Une forme peut-elle paraître dominante ou soumise ?

En travaillant sur le volume, les proportions et la clarté de la couleur, nous explorons comment créer une impression de poids visuel et de présence.

14:15–14:30 **Pause**

14:30–15:45 **4. Activité et modestie**

Qu’est-ce qui fait qu’une forme inspire le calme ou stimule l’énergie ?

Nous étudions des caractéristiques telles que la chromaticité des couleurs, la rondeur des formes et leur volume, afin de créer, dans une sculpture, soit une dynamique exubérante, soit un calme discret.

15:45–16:15 **5. Mettre en relation les découvertes**

Les expériences des exercices précédents

sont mises en relation. Nous revenons sur les expérimentations du matin et de l’après-midi et identifions les liens entre les différentes observations.

16:15–17:15 **6. Une dernière expérimentation céramique**

Chaque participant reçoit une combinaison de trois qualités et crée une forme en céramique qui les réunit à travers la forme et la couleur. L’objectif est d’explorer comment plusieurs qualités peuvent coexister au sein d’une même forme.

17:15–17:30 **Observer ensemble**

Nous réunissons les formes et réfléchissons ensemble à ce que nous observons.

Qu’est-ce qui est communiqué par la couleur et par la forme ? Où se renforcent-elles mutuellement, et où créent-elles une tension ?

La journée se termine par quelques questions à emporter dans sa propre pratique céramique.

WHAT YOU WILL TAKE AWAY

1. Une observation plus fine

Un regard plus sensible aux nuances de la forme et de la couleur.

2. De nouvelles connexions

Une compréhension de la manière dont les variations de couleur et de forme peuvent modifier le caractère d’une forme.

3. Davantage de possibilités

Une structure simple pour questionner et développer ses propres choix intuitifs.

PRACTICAL INFORMATION

DURÉE

Une journée, 6,5 heures

COMPRIS

Matériel pédagogique, échantillons de formes et de couleurs sur papier, argile.

LANGUE

Français - anglais – néerlandais

PUBLIC

Designers, artistes, céramistes, étudiants et toute personne intéressée par la couleur, la forme et le sens.

À APPORTER

Papier à croquis, matériel de dessin, outils de modelage et pinceaux, petits récipients pour les mélanges, tablier, serviette ou essuie-tout, appareil photo. Prévoir également son repas et ses boissons.

NIVEAU

Aucune expérience préalable de la méthodologie n'est requise.

Les participants travaillent avec des échantillons de couleur, de simples exercices sur papier, de la peinture et de l'argile. L'accent est mis sur l'observation, la comparaison, l'expérimentation et l'échange, plutôt que sur les compétences techniques en céramique.

L'atelier est exploratoire : il n'y a pas de significations fixes à mémoriser ni de formes imposées à reproduire. La structure proposée est là pour stimuler la curiosité, affiner l'observation et ouvrir de nouvelles possibilités de création.

Fig.1: Étudiante travaillant sur un exercice de forme dans le cours Couleur et Conception Sémantique à l'ENSAV La Cambre, année scolaire 2023-2024.

ENSEIGNANTE

Inez Michiels a enseigné la couleur et le design sémantique à l'ENSAV La Cambre à Bruxelles et a été professeure invitée dans diverses universités et écoles supérieures, notamment au MICA (Baltimore), à LASALLE (Singapour) et à l'Université d'Anvers.

Ses recherches sur la communication non verbale ont accompagné des agences de design et des multinationales. Elle est l'auteure de *Symbolen Constructies* et du *Design Semantics Knowledge Graph*. Elle est également cofondatrice et administratrice de CITY OF 8 ainsi que de l'Interdisciplinary Colour Association Belgium (ICA-Belgium). En tant qu'artiste plasticienne, elle possède une solide expérience en céramique.

EMAIL inez.michiels@ik.me

ŒUVRES inezmichiels.art

CITY OF 8 cityof8.substack.com

RS linkedin.com/in/inezmichiels/

RECHERCHE orcid.org/0000-0003-1595-3544

LIÉE À ica-belgium.org

Fig.2: Étudiants-es en graphisme trient les couleurs dans l'atelier Design Sémantique à MICA, Baltimore, 11-2019..