

# DESIGN-COULEUR RECHERCHES ET PROJETS POUR LA SOCIÉTÉ

## CYCLE DE JOURNÉES D'ÉTUDES

25 mars, 28 mai, 26 septembre et 17 décembre 2024

*Coordination scientifique et organisation :*

**Estelle Guerry, Nathalie Wiart, Céline Caumon**

*Université Toulouse – Jean Jaurès / LARA SEPPIA - Seppia*

*PI-CDM (Plateforme d'Innovation Design Couleur Matière)*

**Université Toulouse – Jean Jaurès**

**5, Allée Antonio Machado (Métro Ligne A, Mirail Université)**

**Maison de la recherche – Salle D31**

***recherche.clmf@gmail.com***

# DESIGN-COULEUR

## RECHERCHES ET PROJETS POUR LA SOCIÉTÉ

Coordonné par  
**Estelle Guerry, Nathalie Wiart, Céline Caumon**  
*Université Toulouse – Jean Jaurès / LARA SEPPIA - Seppia*  
*PI-CDM (Plateforme d'Innovation Design Couleur Matière)*

**Date limite de soumission à la première journée : 06 Mars 2024**  
**recherche.clmf@gmail.com**

Le design est omniprésent dans le quotidien. Nous sommes entourés d'objets, de produits et de services qui ont non seulement une forme, mais aussi une couleur, un matériau et une finition. Bien qu'il s'agisse de paramètres physiques, ces caractéristiques CLMF (couleur lumière matière finition) nous affectent à un niveau émotionnel en plus de nous guider dans l'usage ou l'acte d'achat. Si chaque utilisateur crée sa propre perception et sa propre relation avec un objet conçu, les détails qui constituent ce dernier émanent d'un acte de conception que le designer opère pour façonner les créations qui nous entourent.

Ainsi, couleur, lumière, matière et finition (CLMF) caractérisent, dans le cadre des pratiques design, les paramètres constitutifs de chaque objet. Changeant au fil du temps qui passe (effets de modes, de tendances ou d'innovations) et du temps qu'il fait (besoins, ergonomies, expériences usagers, approches culturelles, etc.), les paramètres chromatiques mais aussi matiéristes, et les caractères esthétiques ou sensoriels des surfaces de nos produits, représentent des signes envoyés à l'utilisateur qui suscitent divers effets psychologiques ou physiques sur ce dernier.

Produisant un résultat particulier recherché, chaque choix combinatoire (entre couleur, lumière, matière et finition) répond à un cahier des charges qui demande l'expertise du professionnel et l'imagination du designer afin de générer une entité singulière permettant à l'utilisateur de se repérer dans l'offre. Ainsi, les effets de surface de nos objets quotidiens, les finitions de nos environnements, et le choix des matériaux qui composent nos artefacts ou services jouent un rôle crucial dans ce que l'on appelle le design et dans la traduction de son ancrage sensible et poétique. De la propriété des matériaux à leur combinatoire socioculturelle et symbolique, le CLMF impacte l'usage et la fabrication comprenant, pour exemples, la conception de motifs, de formes graphiques et de structures pour la surface d'un produit ; la conception et le développement des matériaux ancestraux ou innovants ; la création de nouvelles colorations et de nouveaux codes sensoriels, soutenables et durables ; l'invention d'effets symboliques et socioculturels forts, etc. Cette approche Couleur - Lumière - Matière - Finition constitue une démarche méthodologique gageure de singularité et créatrice d'identité d'un produit, mais aussi des savoir-faire et de directions stratégiques mis en œuvre par le designer-couleur.

**Percevoir la couleur n'est pas neutre.** Chaque individu est « conditionné » par différents facteurs : l'apprentissage, la culture, la physiologie, l'environnement individuel et collectif. Comment se construit cette condition ? Comment peut-on jouer avec ou la manipuler ? Qui le peut ?

**Acheter la couleur n'est pas sans sens.** Chaque individu crée sa singularité par ses choix chromatiques, selon différents facteurs : ses goûts personnels ou par influences plus artificielles, par responsabilité et croyances individuelles, par affinités avec les tons, les effets visuels sur soi ou sur le monde, par défaut ou normes imposées, etc. Quelles expériences usagers la couleur crée-t-elle ? Quelles formes d'échanges le CMLF crée-t-il avec l'utilisateur ?

**Concevoir la couleur n'est pas un acte anodin.** S'il paraît logique de dire que la couleur se voit, il est possible de noter aussi qu'elle peut se goûter, s'entendre, se sentir et se toucher. En cela, le designer-coloriste intervient pour différents terrains de pratiques où la couleur peut faire projet. En usant des sensations et des sensibilités soutenues par les matières, les lumières et les effets de finitions, il porte une « forme de pouvoir » pour donner naissance à nos imaginaires futurs et œuvre à une pédagogie du sensible. Par la nuance, la texture, l'éco-chromatique ou les nominations d'effets et de couleurs, l'approche couleur-matière-lumière-finition se construit entre le discours et le dialogue pour accompagner les artefacts du monde. En cela, le designer fait dire aux choses... Que peut-il faire dire ? Quels sont les enjeux du CLMF aujourd'hui ? Quels imaginaires personnels se retrouvent dans l'approche ? Peut-on parler d'éthique en design-couleur ?

On retiendra finalement ici et de manière simplifiée que nous sommes entourés d'objets, de produits et de services qui ont non seulement une forme, mais aussi une couleur, un matériau et une finition qui n'ont pas été par hasard. Ces caractéristiques CLMF (couleur lumière matière finition) affectent un niveau émotionnel en plus de guider dans l'usage ou l'acte d'achat. Si chaque utilisateur crée sa propre perception et sa propre relation avec un objet, les détails qui constituent ce dernier émanent d'un acte de conception que le designer opère pour façonner les créations qui nous entourent. Le CLMF est un processus global et intégral qui va de pair avec la conception physique et technique des produits, des objets et des services, pour toute industrie tournée vers le design et la couleur. Il est considéré comme une partie fondamentale du processus de conception lui-même et s'évalue par l'expérience pratique. Alors que les biens de consommation connaissent une rotation rapide, quels sont les enjeux d'une recherche en couleur dans les champs du design aujourd'hui ?

Le cycle de journées d'études « **Design-couleur. Recherches et projets pour la société** » participera à définir une recherche en CLMF à l'université et en entreprise en partant de ses origines, à savoir les trois critères d'une évaluation chromatique : la tonalité, la luminosité et la saturation. Pour cela, une programmation découpée en quatre temps permettra de traiter chacun de ces critères après avoir posé les bases définitionnelles du CLMF.

## **CLMF : Couleur Lumière Matière Finition, enjeux et définitions**

*25 mars 2024*

Couleur, Lumière, Matière et Finition : CLMF, quatre lettres inspirées qui ont la capacité d'influencer nos émotions, nos ressentis, nos perceptions et représentations, nos choix en matière de produits et de quotidien. CLMF, un design des formes, des codes ou des normes, des modes ou du prendre soin de l'utilisateur pour mieux analyser ou comprendre un produit, de l'artisanat à l'industrie. Le CLMF est une approche méthodologique qui prend racine dans la

pratique plus répandue du CMF, issue du design industriel, et qui combine identité chromatique, sensorielle et culturelle des produits conçus. Si le CLMF est en mesure d'habiller un produit d'une esthétique qui le met en valeur, il constitue surtout un ensemble de paramètres qui rend le produit plus ou moins adapté à son usage, modifiant sa perception et celle de l'environnement qu'il occupe. Cette journée aura pour objectifs de (1) poser le vocabulaire commun constituant les pratiques CMLF ; (2) définir les enjeux et territoires de ses pratiques ; (3) questionner les cas fédérateurs ou *a contrario* hors-les-murs d'une pratique de designer-chercheur en ouvrant les pratiques à la critique ; enfin, (4) de définir un cadre commun et fédérateur pour envisager les projets-couleurs de demain.

## **Tonalité : bleu blanc rouge... universalité ou singularité(s) de terrain ?**

*28 mai 2024*

Dans un monde qui tend à aplanir les particularités (individuelles, locales, régionales, etc.), à fondre les goûts à l'échelle d'un *gusto* lissé et planétaire, le design français se distingue grâce à ses différents acteurs. Quarante experts<sup>1</sup> du style contemporain à travers le monde ont cherché en 2018 à définir ce qui fait et fera la singularité du design français selon dix valeurs : art de vivre ; créativité & industrie ; élégance & touche de luxe ; innovation durable ; audace ; savoir-faire ; équilibre ; héritage ; ouverture culturelle ; panache. Dans cette tentative identitaire, que peut-on retenir pour un design-couleur à la française ? Cette journée d'étude se concentrera sur (1) ce qui relève d'une recherche de singularisation chromatique et d'une pensée universaliste en couleur aujourd'hui ; (2) sur les approches pratiques du CLMF via leurs enjeux socioéconomiques et humains ; sur (3) l'idée de singularisation vs esthétisation du travail du designer ; et sur (4) les modèles de conception en cours.

## **Luminosité : des paillettes... du mat ou du brillant ?**

*26 septembre 2024*

Une forme ? Une fonction ? Une idéation ? Il est d'usage d'associer la paillette au genre féminin qu'elle soit femme ou fille. Cliché ? Cette matière s'il en est, cette forme s'il en est aussi, cette finition s'il en est encore... fait écho à des imaginaires et des représentations sociales. Mais peut-on limiter son emploi à une catégorie d'utilisateur ? Si la paillette brille, un point lumineux est-il nécessairement une paillette ? Est-elle une couleur ? D'un sujet d'apparence « léger », la journée d'étude se propose de remettre en question les formes caractéristiques du design et les représentations prototypiques privilégiées (RPP) de ces effets formels ainsi que des finitions données aux produits et artefacts. L'apparence n'étant pas toujours ce que l'on pense voir, les sujets de la journée dépasseront le cas de la paillette pour questionner la technique et la société dans ses clichés et représentations en matière de CLMF.

---

<sup>1</sup> En 2017, l'association *Le FRENCH DESIGN by VIA* mandate l'agence Peclers pour interviewer 40 personnalités françaises et étrangères pour livrer leur vision du design français et ont été invitées à former un comité scientifique. La mission de ce comité : définir l'essence du design français en 10 valeurs essentielles (CODIFAB et al., 2017). Créé par le ministère de l'Industrie, le VIA (Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) s'est récemment réinventé sous la dénomination « Le FRENCH DESIGN by VIA ».

CODIFAB Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l'Ameublement et du Bois, Ministère de l'Industrie & l'Ameublement français. (2017). L'étude. Le FRENCH DESIGN by VIA.

## Saturation : le numérique... couleurs naturelles ou couleurs artificielles ?

17 décembre 2024

La couleur joue un rôle crucial dans notre perception du monde, un monde aujourd'hui façonné entre vision du naturel et de l'artificiel. Le développement de l'économie numérique nous a notamment obligé à considérer la couleur dans une nouvelle dimension « virtuelle ». Mais si l'opposition naturel vs artificiel, dans le domaine de la couleur, est actée comme un modèle posé par la science, qu'en est-il de nos pratiques ? En opposant à naturelle, une couleur de la nature et dépourvue d'influence humaine, à artificielle une couleur issue de la technique, son langage et ses représentations issues des cultures ou des civilisations, la couleur n'a-telle pas toujours revêtu une part d'artificialité ? Peut-on réellement opposer naturel et artificiel ? Doit-on parler de couleurs naturelles (green design) ou doit-on être en responsabilité dans nos pratiques couleur ? Les enjeux de ces matérialités et immatérialités des couleurs-matières et des couleurs-lumières formeront le socle de cette dernière journée.

### **BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE**

- Bassereau, J.-F., & Charvet-Pello, R. (2011). *Dictionnaire des mots du sensoriel*. Tec & Doc Lavoisier.
- Bonneton. Porter, T., & Mikellides, B. (2008). *Colour for Architecture Today* (2<sup>e</sup> éd.). Taylor & Francis Ltd.
- Becerra, L. (2016). *CMF Design. The Fundamental Principles of Colour, Material and Finish Design*. Frame Publishers.
- Cage, J. (2010). *Couleur et culture—Usages et significations de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction*. Thames Hudson.
- Chauvel, A. (2001). *Petit dictionnaire des couleurs et des matières colorantes*. Erec.
- Chevreul, E. (1839). *De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés*. Pitois-Levrault.
- Daphné Bétard. (2021). Les révolutions de la couleur. *Beaux Arts Magazine*, 442, 43-63.
- Delamare, F., & Guineau, B. (1999). *Les Matériaux de la couleur*. Gallimard.
- Dérivé, M. (2014). *La couleur*. Presses Universitaires de France - PUF.
- Dérivé, M. (1968). *La Couleur dans les activités humaines* (3<sup>e</sup> éd.). Dunod.
- Elias, M., & Lafait, J. (2006). *La couleur. Lumière, vision et matériaux*. Belin.
- Fillacier, J. (1986). *La pratique de la couleur. Dans l'environnement social*. Dunod.
- Lecerf, G. (2014). *Le coloris comme expérience poétique*. Harmattan.
- Lenclos, J.-P., & Lenclos, D. (1989). *Couleurs de la France : Géographie de la couleur*. Le Moniteur Éditions.
- Mollard-Desfour, A. (2011). Le lexique de la couleur : De la langue à la culture... et aux dictionnaires. *Revue d'Études Françaises*, 16, 89-109.
- Romano, C. (2021). *De la couleur*. Gallimard.
- Sève, R. (2009). *Science de la couleur. Aspects physiques et perceptifs*. Chalagam Édition.
- Sève, R., Indergand, M., & Lanthony, P. (2007). *Dictionnaire des termes de la couleur. Glossaire interdisciplinaire des termes et expressions relatifs aux définitions et aux évaluations du domaine de la couleur*. Terra rossa.

# APPEL À COMMUNICATION

## pour la première journée

### Journée d'étude « CLMF : Couleur Lumière Matière Finition, enjeux et définitions ». Université de Toulouse – SEPPIA, 25 mars 2024

Couleur, Lumière, Matière et Finition : CLMF, quatre lettres inspirées qui ont la capacité d'influencer nos émotions, nos ressentis, nos perceptions et représentations, nos choix en matière de produits et de quotidien. CLMF, un design des formes, des codes ou des normes, des modes ou du prendre soin de l'usager pour mieux analyser ou comprendre un produit, de l'artisanat à l'industrie. Le CLMF est une approche méthodologique qui prend racine dans la pratique plus répandue du CMF, issue du design industriel, et qui combine identité chromatique, sensorielle et culturelle des produits conçus. Si le CLMF est en mesure d'habiller un produit d'une esthétique qui le met en valeur, il constitue surtout un ensemble de paramètres qui rend le produit plus ou moins adapté à son usage, modifiant sa perception et celle de l'environnement qu'il occupe. Cette journée aura pour objectifs de (1) poser le vocabulaire commun constituant les pratiques CLMF ; (2) définir les enjeux et territoires de ses pratiques ; (3) questionner les cas fédérateurs ou a contrario hors-les-murs d'une pratique de designer-chercheur en ouvrant les pratiques à la critique ; enfin, (4) de définir un cadre commun et fédérateur pour envisager les projets-couleurs de demain.

### DATE LIMITE DE SOUMISSION : 06 MARS 2024

L'appel invite à des contributions venant de disciplines plurielles, tant universitaires que professionnelles et qui peuvent prendre la forme d'articles originaux, mais aussi de retours d'expérience ou de libre-propos. Le thème de ce cycle de journée d'études constitue un appel à ce que des initiatives et expérimentations soient présentées.

### RAPPEL GÉNÉRAL – SOUMISSION EN FRANÇAIS

Les propositions attendues pourront provenir de toutes disciplines et de toutes approches universitaires et professionnelles. Les débats, controverses, ainsi que des contributions dans une logique comparatiste ou visant à rendre compte d'expérimentations réalisées et/ou à venir sont les bienvenues.

### CALENDRIER ET PROCÉDURE DE SOUMISSION

Les propositions de communication en français comprenant le nom, le prénom, l'adresse mail, le statut et les appartenances institutionnelles ou professionnelles, un titre, un résumé (500 mots maximum) et les mots-clés (5 maximum) et une courte bibliographie respectant la norme APA sont à envoyer au plus tard le 06 mars 2024 à : [recherche.clmf@gmail.com](mailto:recherche.clmf@gmail.com)

Le comité d'organisation informera les auteurs de l'acceptation ou du refus de la proposition le 11 mars 2024.

Le comité d'organisation est composé de :  
*Estelle Guerry, Docteure en Design-couleur et Care, ATER, LARA SEPPIA, Université de Toulouse-Jean Jaurès*  
*Nathalie Wiart, Docteure en Arts Appliqués, coloriste-designer spécialisée dans la cosmétique bio et végane*  
*Céline Caumon, Professeure des Universités en Arts & Design, LARA SEPPIA, Université de Toulouse-Jean Jaurès*