

TALLER DE COLOR

Ingrid Calvo Ivanovic - Académica UCH. Enero de 2015.

El color

“Los colores se nos presentan en un flujo continuo, constantemente relacionado con los contiguos y en condiciones cambiantes”. - Josef Albers

El color como recurso de la percepción visual tiene técnica y leyes, que se pueden conocer y aprender, dominar y aplicar en función de una correcta elección cromática.

El color: propiedades

Una de las leyes cromáticas fundamentales es que todo color posee tres factores (atributos o propiedades) que definen su apariencia y lo diferencian. Cuando el color interactúa, se produce un cambio en alguno de sus tres atributos o propiedades.

Las tres propiedades del color son: matiz, luminosidad y saturación.

El color: propiedades

Matiz: es la cualidad por la cual diferenciamos y damos su nombre al color.

Se denomina también color, tinte, tono o en inglés hue.

El color: propiedades

El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices diferentes del verde.

El color: propiedades

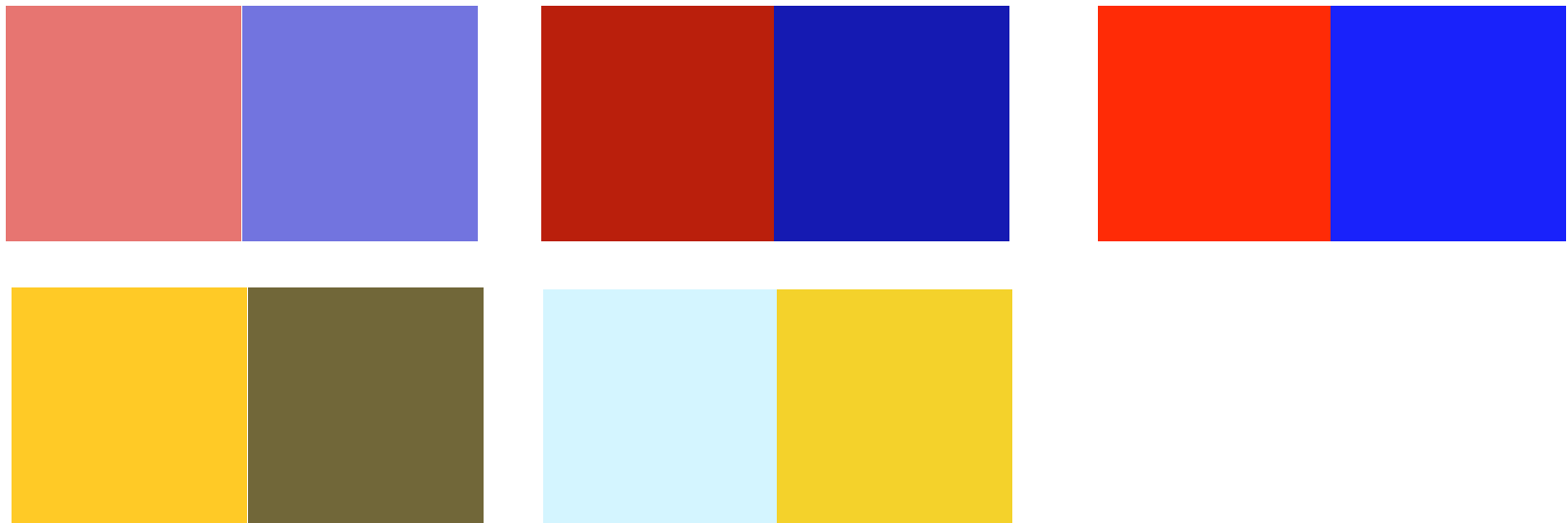
Luminosidad: claridad u oscuridad del color, se refiere a la cantidad de luz percibida.

Se denomina también valor, clave o en inglés value o brightness

El color: propiedades

Dos colores diferentes (como el rojo y el azul) pueden llegar a tener el mismo valor, es decir, el mismo grado de claridad u oscuridad con relación a la misma cantidad de blanco o negro que contengan, según cada caso.

El color: propiedades

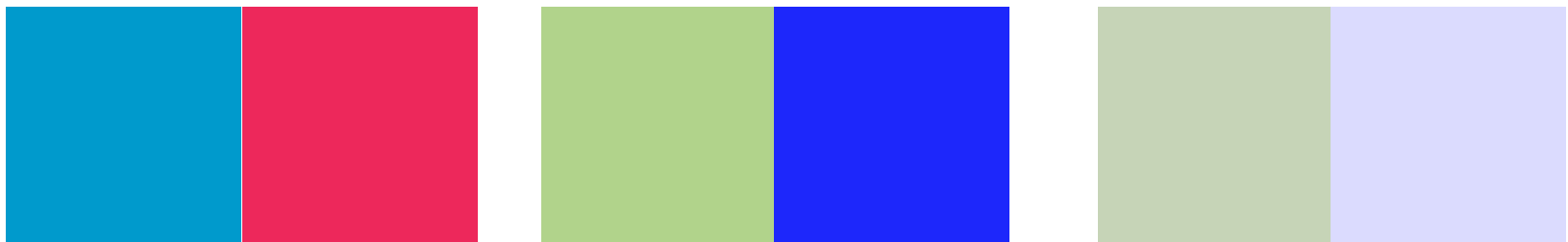
Saturación: representa la viveza o palidez de un color, su intensidad.

Se denomina también brillo, croma o en inglés bright.

El color: propiedades

Los colores puros están completamente saturados. Un color intenso es muy vivo. También puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color: mientras más gris o más neutro es, menos brillante o menos saturado. Cualquier cambio hecho a un color, automáticamente cambia su saturación.

Puesta en práctica 1: ejercicio grupal

Junto a sus compañeros, discuta y decidan grupalmente la mejor alternativa para cada requerimiento:

1. Elegir entre todos “el verde más verde”.
2. Elegir entre todos cuál es el color “amarillo patito”, “concho de vino”, “verde limón”, “azul paquete de vela”.
3. Elegir entre todos “el color más feo” y el “color más bonito”.

Combinar el color: herramientas

La investigación y experiencias, principalmente de la práctica pictórica a lo largo de los siglos nos permiten disponer de diversas maneras de combinar los colores.

Las escalas y el círculo cromático serán de utilidad a la hora de generar y ampliar las elecciones de color.

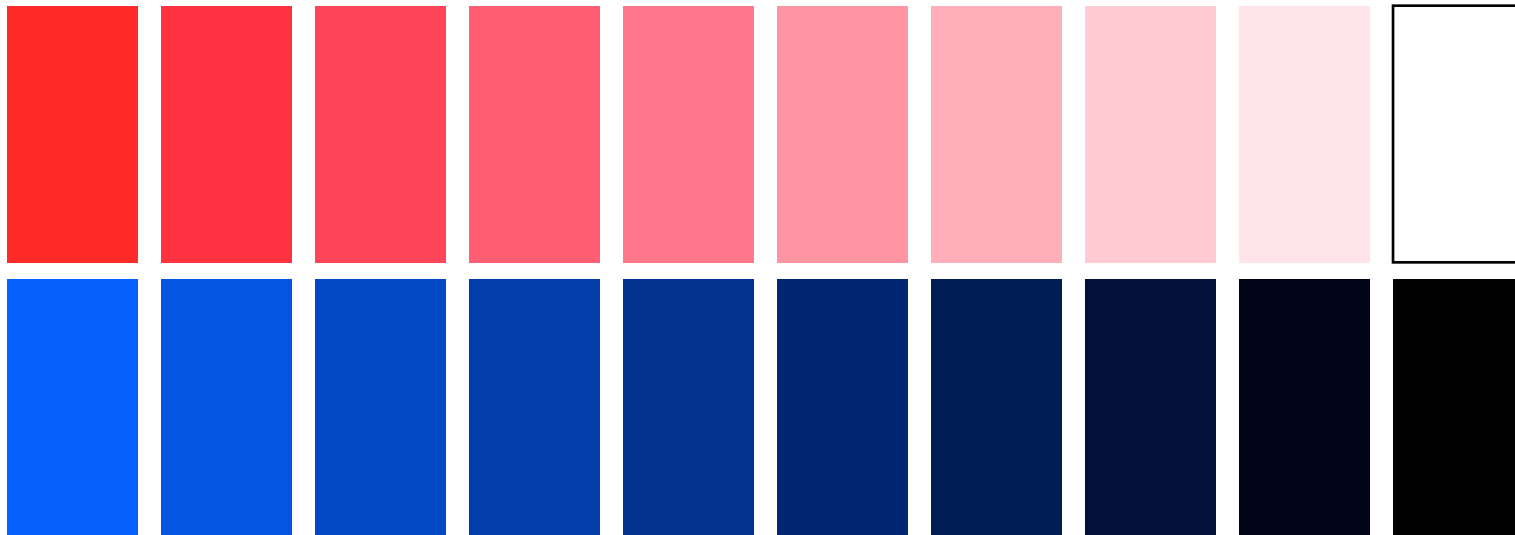
Combinar el color: escalas

Escala acromática: es una una escala de grises, una modulación continua del blanco al negro, por lo tanto una escala de luminosidad. Por la comparación con la escala de grises, se pone de relieve las diferentes posiciones que alcanzan los diferentes colores puros en materia de luminosidad.

Combinar el color: escalas

Escala monocromática: Son aquellas en las que hay un solo color, y se forma con todas las variaciones de este color, bien añadiendo blanco, negro o la mezcla de ambos (gris).

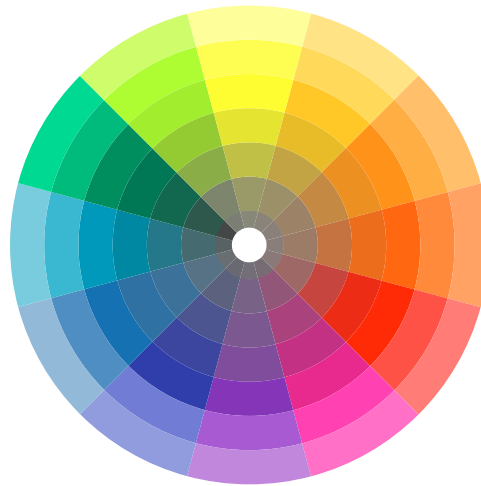
Combinar el color: escalas

Escalas cromáticas: son variaciones progresivas de un color a otro, el mejor ejemplo de este tipo de escala sería el arco iris.

Combinar el color: círculo cromático

A lo largo de la historia, diversos investigadores han intentado ordenar el color de varias maneras, ya sea en forma bidimensional o tridimensional, tomando en cuenta las distintas variables. Un círculo cromático o rueda de color básicamente es una escala circular que ordena el espectro visible, desde el rojo hasta el violeta.

Combinar el color: armonizar

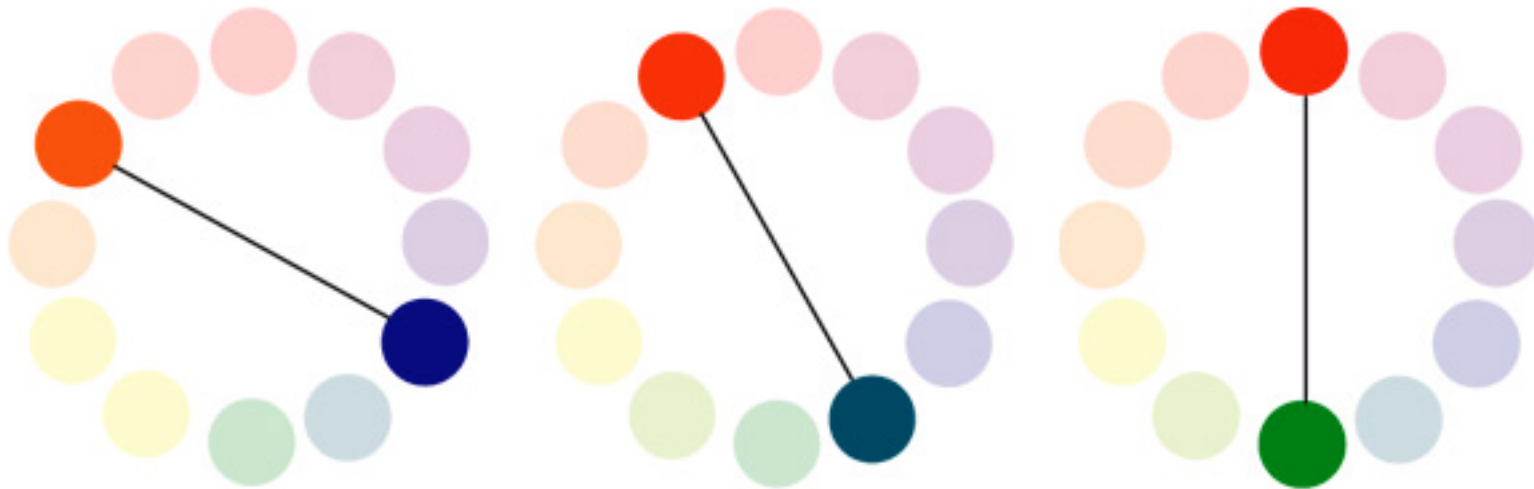
La armonía es una conveniente proporción y correspondencia de los colores. Significa elegir coordinadamente los colores, y se ocupa el círculo cromático u otro modelo de color como herramienta.

“Encontramos en el color la armonía, la melodía y el contrapunto”
- Charles Baudelaire

Existen diferentes formas de armonizar entre las que destacan las de Itten, Ostwald, Munsell, Villalobos-Domínguez, Nemcsics, Janello, Garau, entre otros.

Combinar el color: armonizar

Armonía de complementarios: se encuentran simétricos respecto del centro de la rueda.

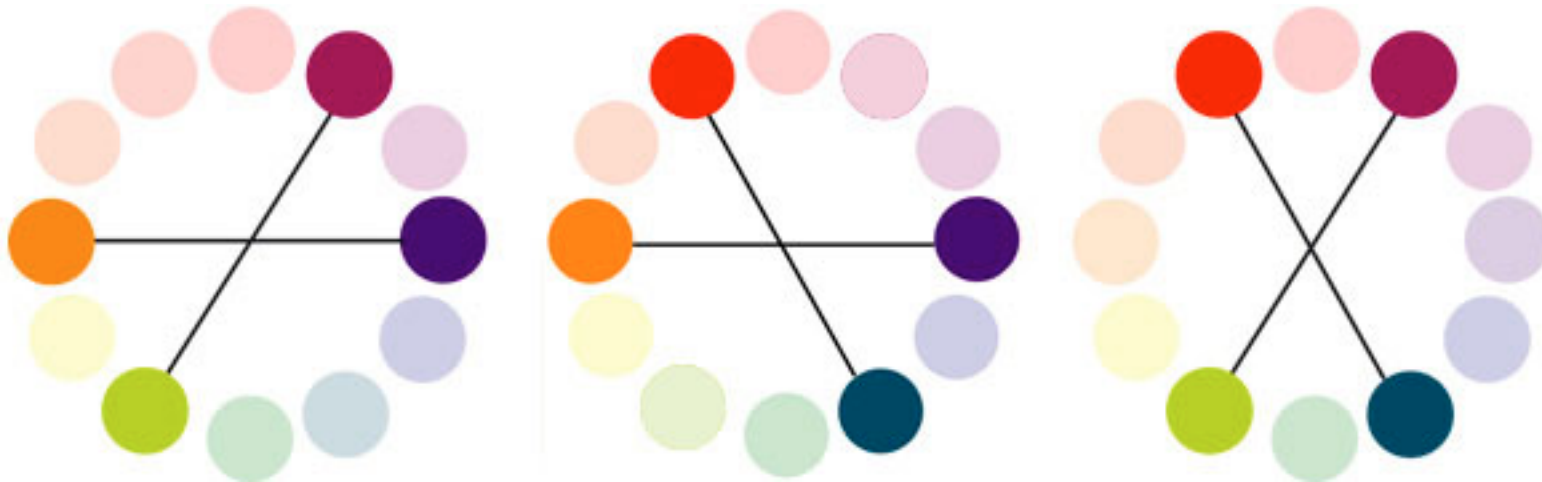
Combinar el color: armonizar

Armonía de complementarios cercanos: Tomando como base un color en la rueda y después otros dos que equidisten del complementario del primero.

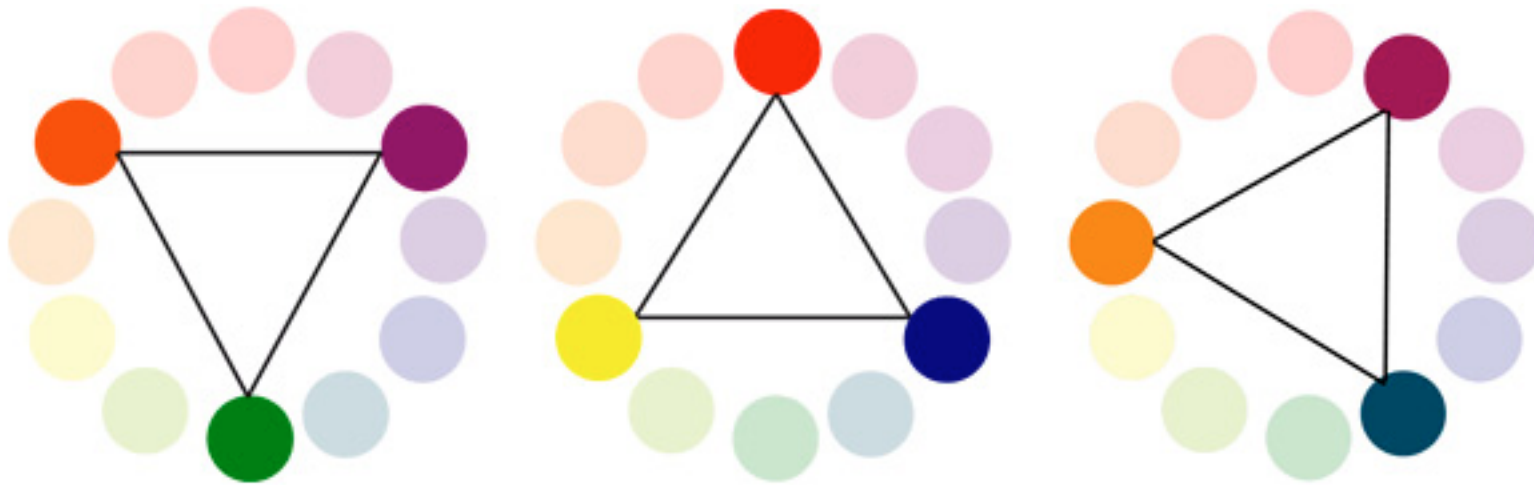
Combinar el color: armonizar

Armonía de dobles complementarios: dos parejas de colores complementarios entre sí.

Combinar el color: armonizar

Armonía de triada complementaria: tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda como entre sí, es decir formando 120° uno del otro.

Combinar el color: armonizar

Armonía de gama múltiple: escala de colores que sigue una gradación uniforme.

Combinar el color: contrastar

El contraste es una oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre los colores a partir de sus propiedades.

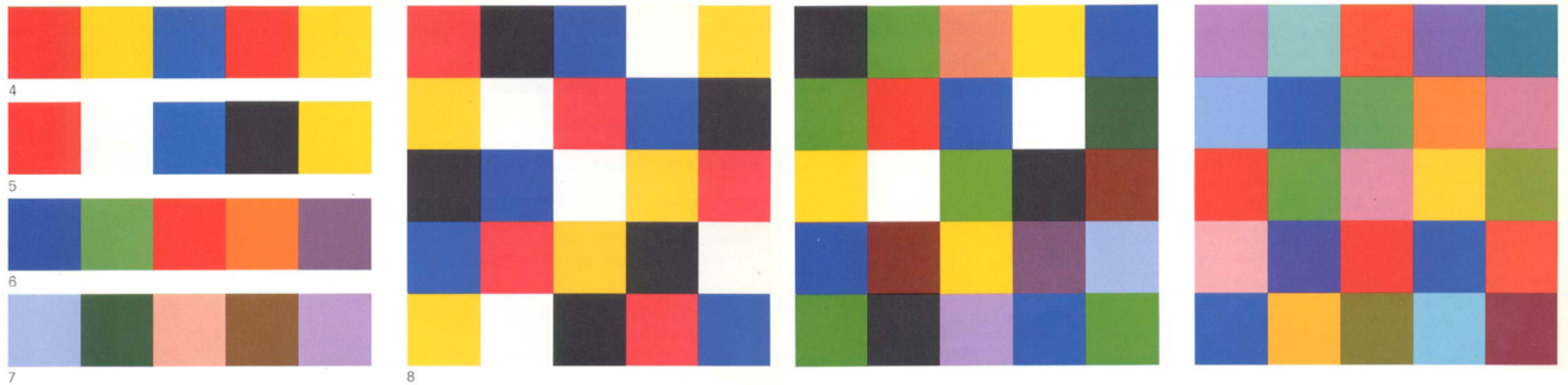
Se contrastan los colores al elegirlos a partir de una contraposición en alguna de sus propiedades o atributos.

“Los colores son amigos de sus vecinos y amantes de sus opuestos” - Marc Chagall

Los más comunes son los 7 contrastes de Johannes Itten.

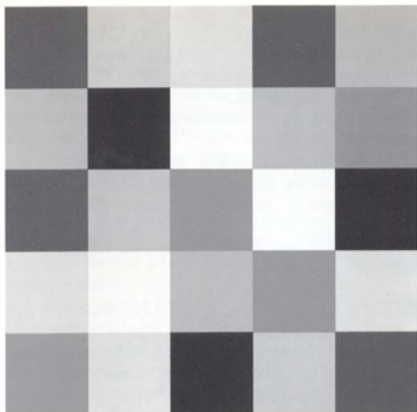
Combinar el color: contrastar

Contraste de colores puros: es el contraste de matiz, el color tendrá un efecto energético y ruidoso.

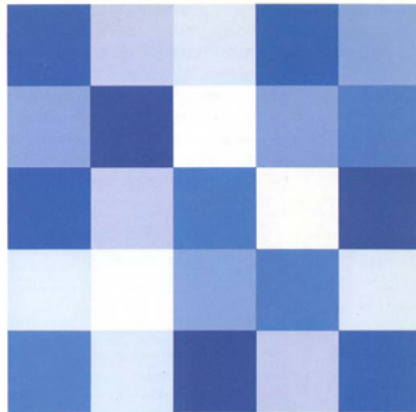

Combinar el color: contrastar

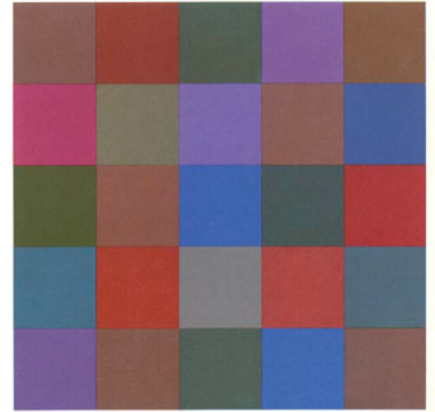
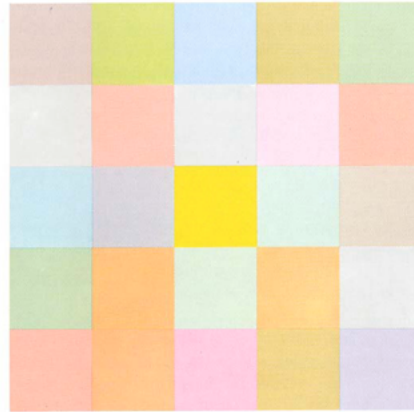
Contraste de claro-oscuro: se obtiene al usar colores muy distintos en luminosidad.

11

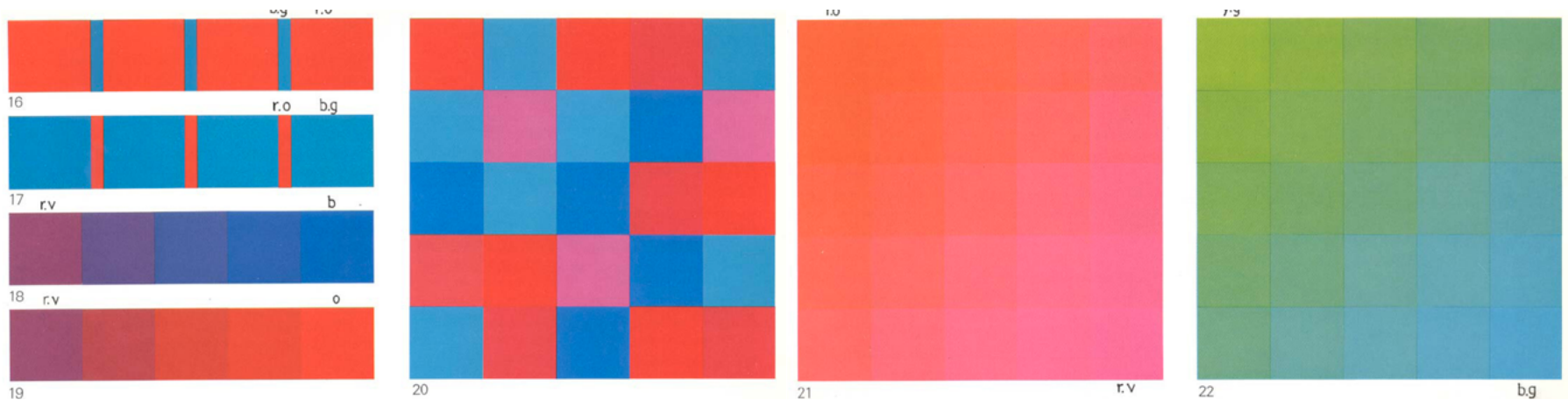

12

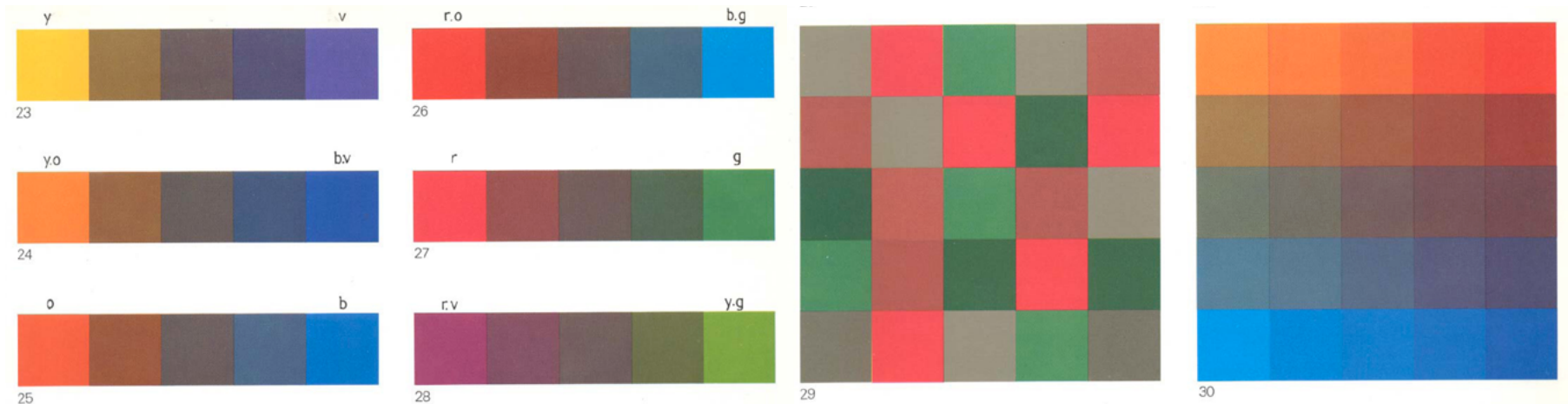
Combinar el color: contrastar

Contraste de temperatura: producido al confrontar un colores cálidos con otros fríos.

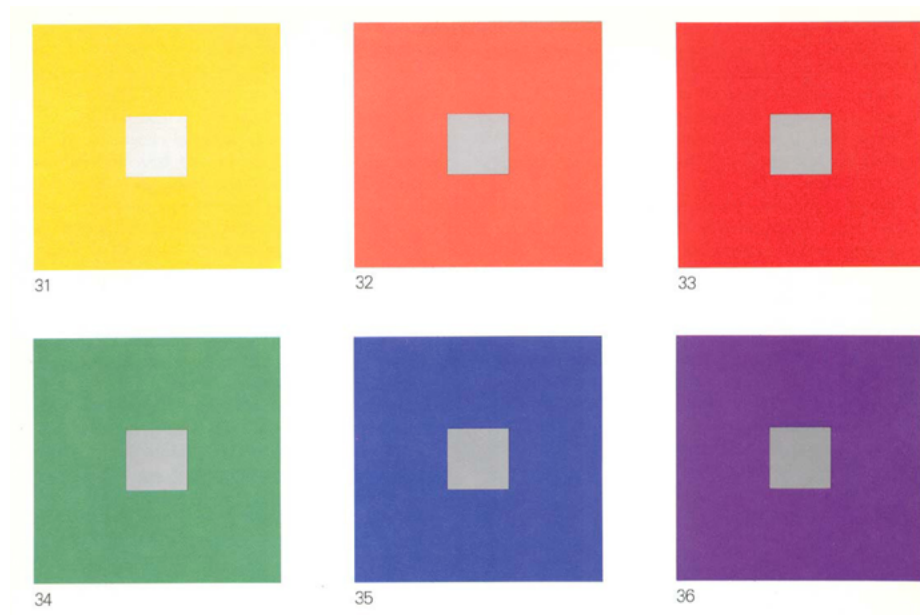
Combinar el color: contrastar

Contraste de complementarios: es aquel producido por dos colores diametralmente opuestos sobre el círculo cromático.

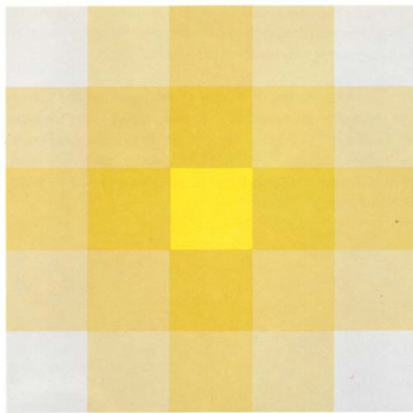
Combinar el color: contrastar

Contraste simultáneo: fenómeno según el cual nuestro ojo, para un color dado, exige simultáneamente el color complementario.

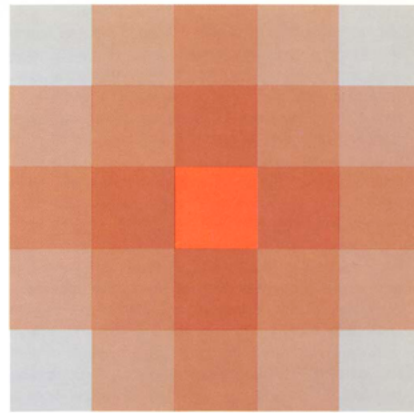

Combinar el color: contrastar

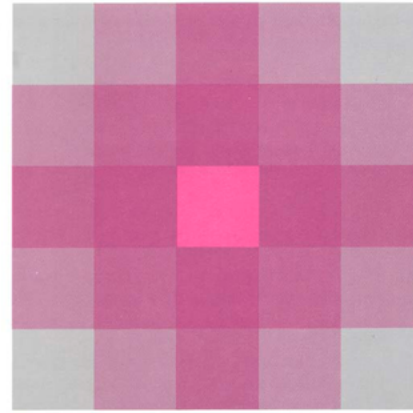
Contraste de calidad: es el contraste de saturación, se usan colores con distinto nivel de saturación.

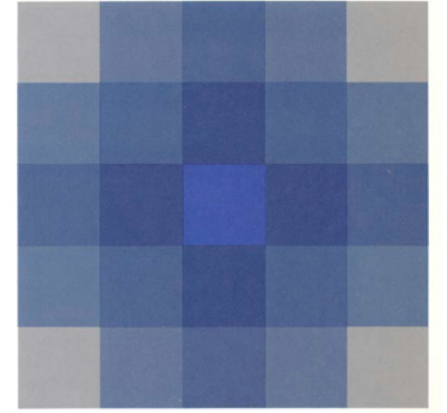
38

39

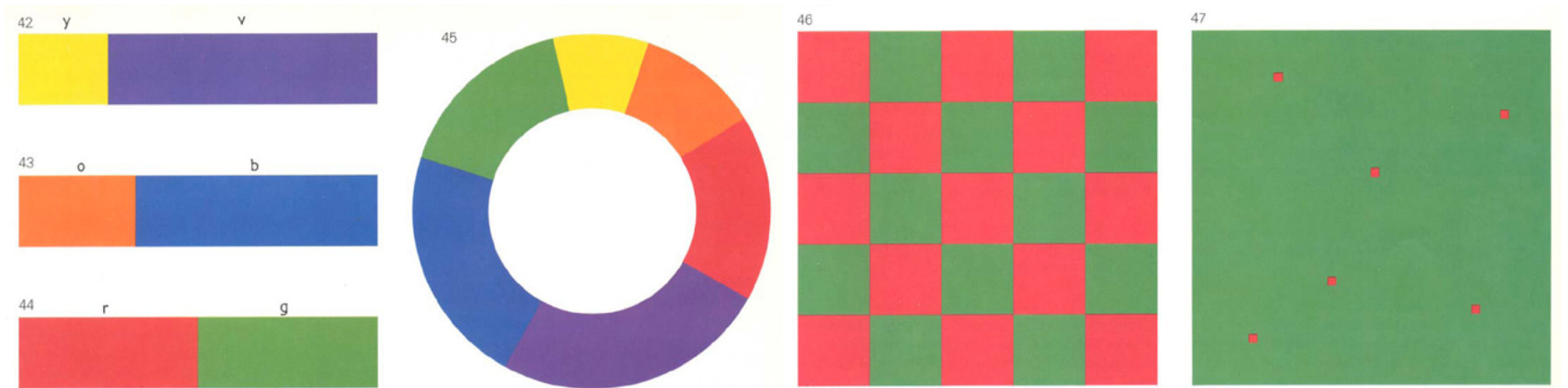
40

41

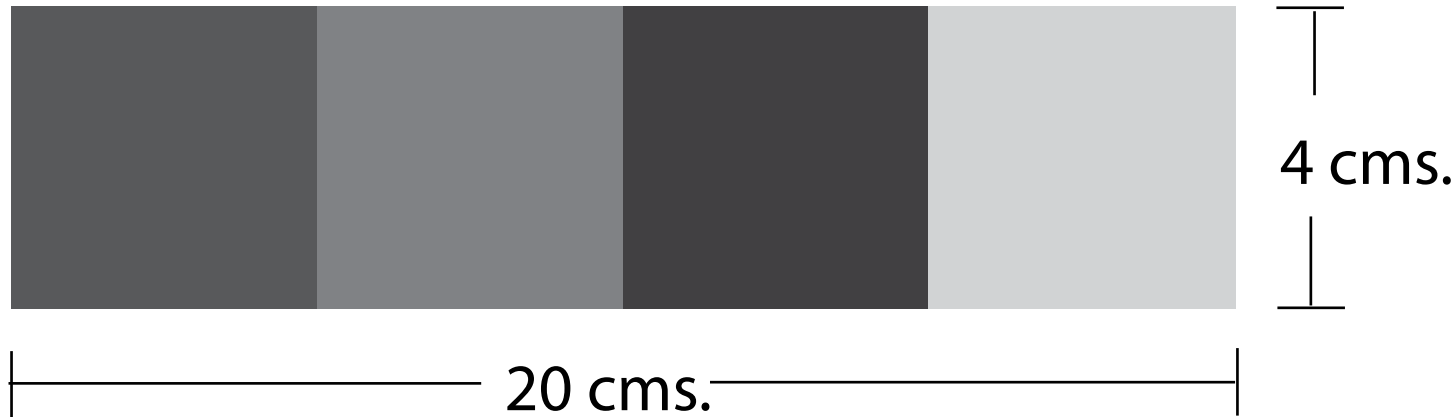
Combinar el color: contrastar

Contraste de cantidad: es el contraste de proporción, se usa mayor cantidad de un color por sobre los otros.

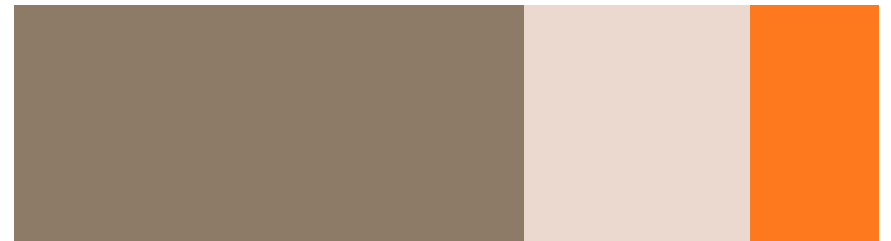
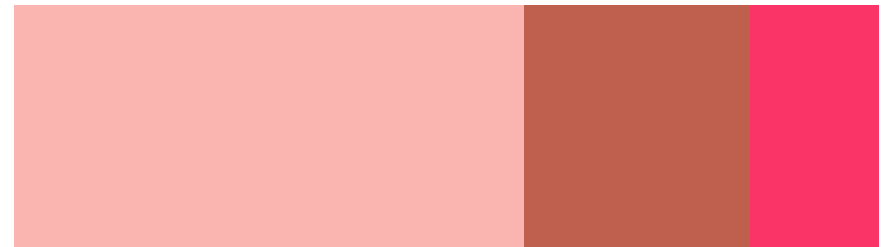
Puesta en práctica 2: ejercicio individual

Usando los papeles de colores, haga una selección de 4 colores elegidos según una armonía, y otros 4 colores elegidos según un contraste. Dispóngalos de la siguiente manera.

Paletas cromáticas: jerarquizar el color

Paleta cromática: es la selección jerárquica de colores extraídos de la carta de color, según alguna armonía o contraste.

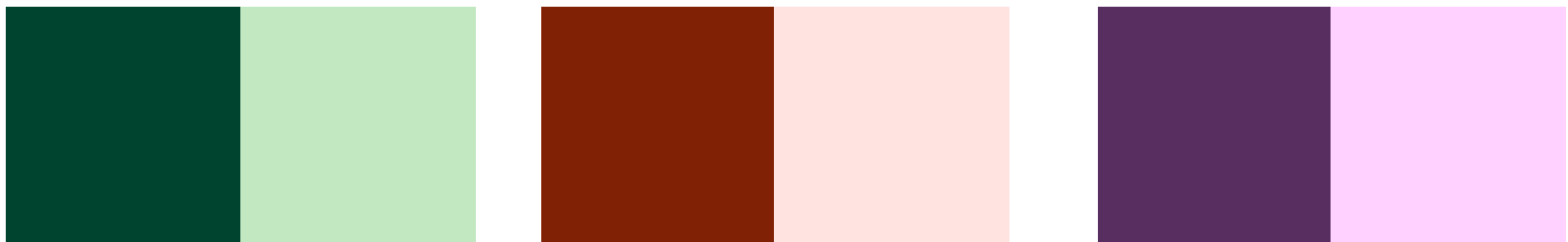
Paletas cromáticas: jerarquizar el color

Una vez escogidos los colores mediante armonía o contraste, es necesario otorgarles roles y así poder articular paletas cromáticas útiles para proyectos.

Podemos jerarquizar los colores según sus propiedades y la función que tendrán en la paleta cromática en 3 tipos: colores dominantes, colores tónicos y colores mediadores.

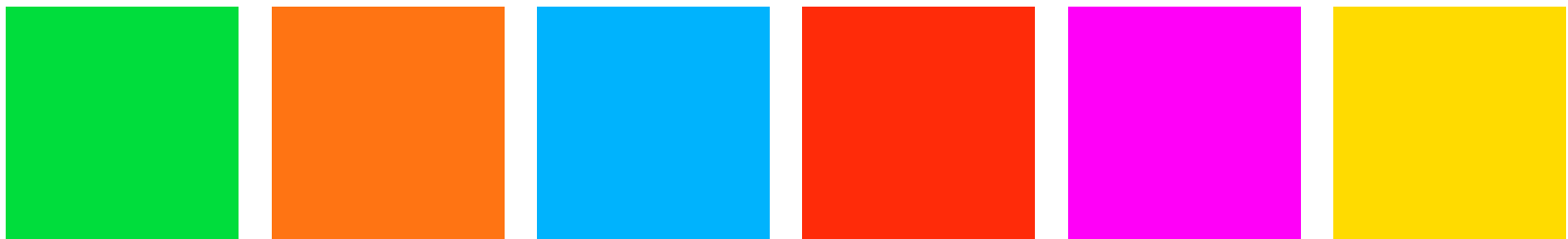
Paletas cromáticas: jerarquizar el color

Colores dominantes: generalmente están en los extremos de la luminosidad y por ende, son desaturados. Estos ocuparán la mayor extensión en la paleta y sirven para destacar a los otros colores, especialmente al color tónico.

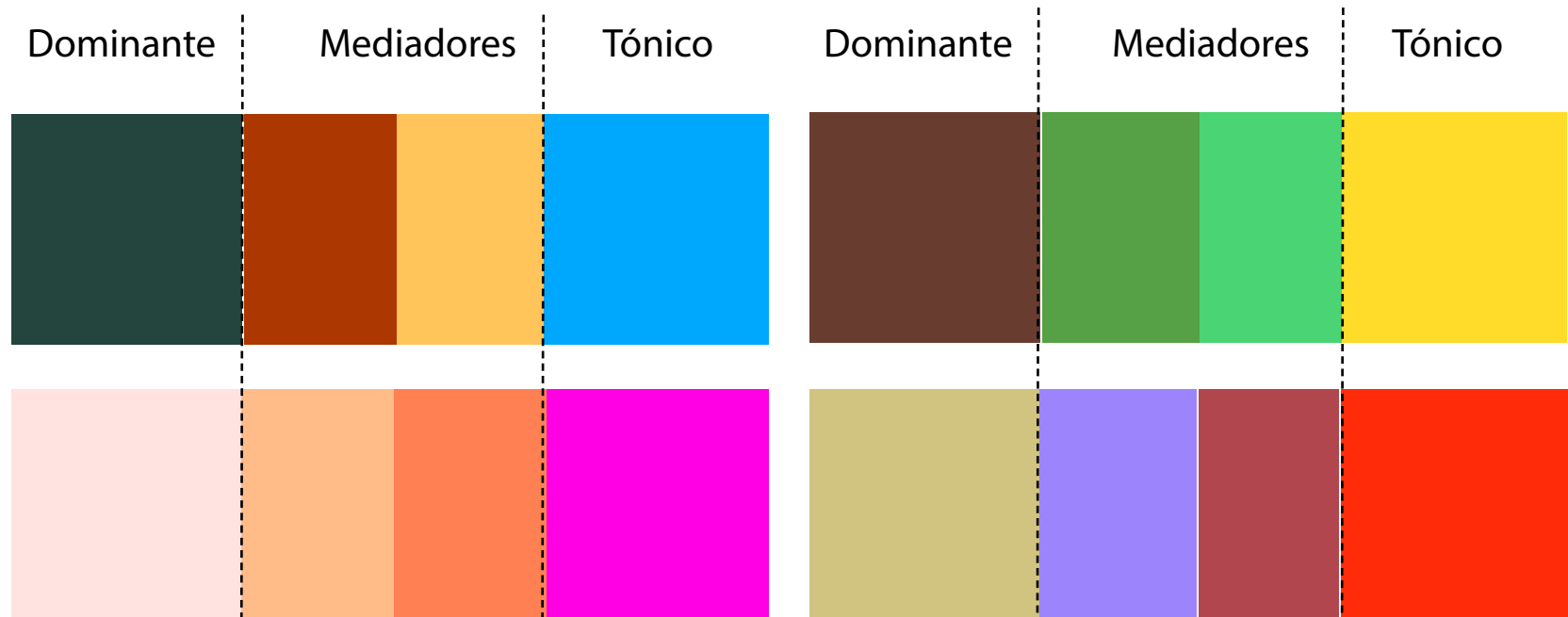
Paletas cromáticas: jerarquizar el color

Colores tónicos: complementan al color dominante en intensidad, son potentes en saturación y, por esto, ocuparán la menor proporción dentro de la paleta cromática, principalmente para acentos de color.

Paletas cromáticas: jerarquizar el color

Colores mediadores: sirven de puente o vínculo entre los colores dominante y tónico, se encuentran entre ellos en saturación.

Paletas cromáticas: jerarquizar el color

Paleta cromática: se construye proporcionalmente teniendo en cuenta los roles de los colores (1 dominante, 1 o más mediadores, 1 tónico)

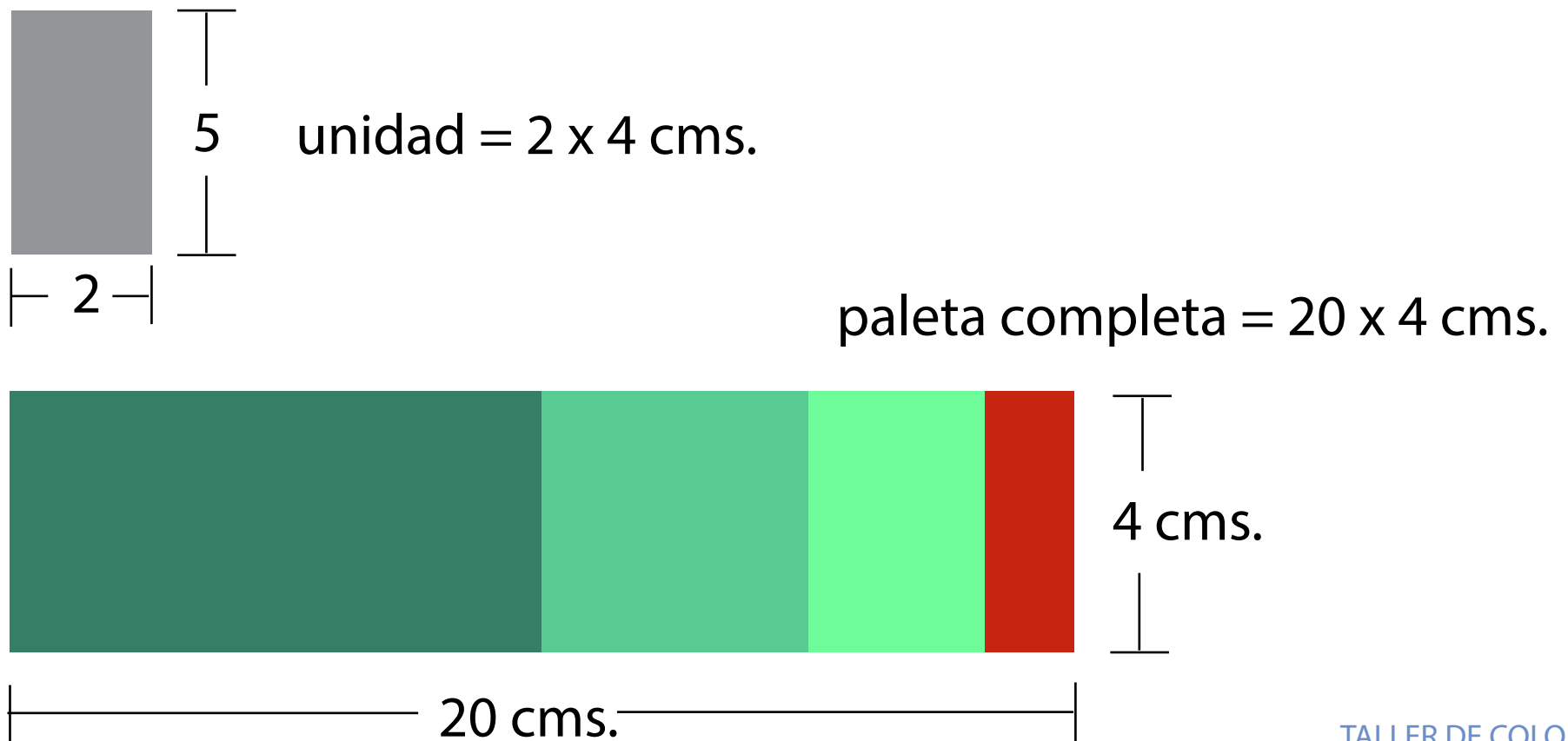
4 : 3 : 2 : 1

5 : 2 : 2 : 1

Puesta en práctica 3: ejercicio individual

Construya 2 paletas cromáticas jerarquizadas, según el sistema propuesto. Señale qué armonías y/o contrastes utilizó.

ingridcalvo@uchilefau.cl

www.proyectacolor.cl / twitter: proyectacolor