

GUIA DE CONTENIDOS /OPEN DC

“COLOR”, apertura hacia infinitas sensaciones visuales. (Mostrar y reafirmar

conocimientos sobre cualidades y posibilidades del color en sí mismo y relacionado a la forma en el sentido amplio. Se planteará la importancia y la práctica hacia el manejo del color Dirigido a todos aquellos que con o sin conocimientos previos, tengan interés en adquirir herramientas y/o ejercitar el manejo y disfrute del color. Carreras como diseño de modas, de mobiliario, de interiores, grafico, industrial, de imagen y sonido. Publicidad, fotografía, vestuario, escenografía.)

1° momento: power point

Iniciar y repasar nociones de color utilizando como ejemplo imágenes diversas para afianzar visualmente y ejemplificar desde las bases.

Johannes Itten en “Arte del color” dice: “Los colores tienen dimensiones y una ampliación peculiares que comunican a las superficies valores distintos que las líneas” [...]

“la relación que se establece entre distintos colores es la única que da a cada uno de ellos su verdadero sentido y su particular expresión”

Entre otras cosas, hablaremos de algunas leyes del color. A principios del siglo XIX, el interés por los efectos del color y sus leyes fue general.

Colores Primarios, secundarios, círculo cromático.

PRIMARIOS : Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro, por lo que se consideran únicos. Tres son los colores que cumplen estas características: amarillo, rojo y el azul. También se los llama colores polares o fundamentales.!

SECUNDARIOS: Son aquellos colores generados a partir de la mezcla de un par de primarios. Naranja, Violeta y Verde.!

“El CIRCULO CROMATICO constituye un elemento fundamental de la formación estética de los colores pues representa la clasificación de los colores.” [...] “Los colores van dispuestos a intervalos regulares y los que se enfrentan son complementarios” Itten !

Las 3 cualidades del color.

VALOR: Grados de claridad u oscuridad que existen entre dos extremos de valor por ej. Blanco y negro. Cantidad de luz. Cuanta más luz-mas alto es el valor, cuanta más oscuridad-mas bajo es el valor. Un trabajo en blanco, negro y grises es un trabajo de acromía, o valor. Mientras que un trabajo de color sufre modificaciones en su valor principalmente por agregar blanco o negro. |

MATIZ: Es la cualidad que diferencia a un color de otro: permite clasificarlo con términos como rojo, amarillo o azul. El Matiz se define como un atributo de color que 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. Los 3 colores primarios representan los 3 matices primarios, y mezclando estos podemos obtener los demás matices o colores. |

SATURACION: Grado de pureza. (Léxico técnico:) Se refiere a la pureza de color que una superficie puede reflejar. Cuando el tono es completo, es decir no mezclado, presenta máxima saturación o lo que es lo mismo, se halla en toda su pureza. Si contiene algún acromático (blanco, negro o gris), se reduce su saturación pues el color se manifiesta con menor potencial cromático; en consecuencia se encuentra neutralizado. Si el color se mezcla con su complementario también sufre neutralización o pérdida de saturación, pues la mezcla de complementarios es sustractiva del color y la resultante es la absorción del mismo, alcanzando al neutro. Los pares de complementarios son los que se oponen en el círculo cromático. |

Colores análogos, alternos, complementarios.

Análogos: (léxico técnico) se dice de los colores que guardan semejanza entre si, son análogos fundamentalmente en su matiz básico, es decir que se trata de colores que tienen un matiz en común con variaciones de valor o intensidad. Se refiere también al arreglo limitado del círculo cromático que toma sectores a intervalos breves y que abarca no más de un tercio del círculo cromático. Son análogos por ejemplo, el naranja, rojo anaranjado y amarillo anaranjado. Un tinte común o misma base. |

Alternos: Se refiere al color ubicado en orden de alternancia en el círculo cromático. También color adyacente. (Por ejemplo rojo con sus adyacentes naranja y violeta)|

COMPLEMENTARIOS: Los pares de colores COMPLEMENTARIOS contienen los tres colores fundamentales (primarios) **“Los pares de complementarios son los que se oponen en el círculo cromático”(repetición).** |

Son colores pigmentarios diferentes entre si cuya mezcla los anula recíprocamente al neutralizarlos alcanzando grises y tierras. La aplicación de dichas comprobaciones a la práctica de la pintura permite controlar las posibilidades de contraste, base de nuestra estructura visual integrada por coincidencias y diferencias.

ROJO: VERDE = ROJO: (amarillo y azul)

AZUL: NARANJA = AZUL: (amarillo y rojo)

AMARILLO: VIOLETA = AMARILLO: (rojo y azul)

Pasaje y contraste, 2 o 3 tipos de contrastes.

PASAJE: Gradación paulatina de cualquiera de los factores del color, en la cual por mezcla lenta, no se perciben intervalos o diferencias marcadas en el pasar de un extremo al otro, por ejemplo pasar del blanco al negro sin sentir cortes. La gradación, si se ajusta a los efectos de luz y sombra, provoca volumen. Pero también puede ser plana, en este caso es tratada como enriquecimiento de la superficie, como acento de bordes, de la línea de contorno o para indicar un movimiento dentro de la superficie.(léxico técnico)

CONTRASTE: Combinación de cualidades opuestas.

“Los efectos de CONTRASTE de los colores y su disposición son la base del estudio estético de los colores. Para la formación artística y la ciencia del arte, para los arquitectos y para los creadores de la moda, todo problema de sensibilidad subjetiva ante ciertos colores adquiere una peculiar importancia.”[...] “Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores que se comparan unas diferencias o unos intervalos sensibles”[...] “Así, las oposiciones caliente-frio, blanco-negro, pequeño-grande llevadas al extremo son contrastes polares” Los 7 contrastes de colores son:

1. Contraste de color en si mismo.
2. **Contraste claro-oscuro.**
3. Contraste caliente-frio
4. **Contraste de los complementarios**
5. Contraste simultaneo
6. Contraste cualitativo
7. **Contraste cuantitativo**

Itten

La oposición negro-blanco señala el más fuerte contraste de CLARO-OSCURO. La luz y las tinieblas.
I (Ej Zurbarán)

“Dos colores COMPLEMENTARIOS originan una curiosa mezcla. Se oponen entre si y exigen su presencia reciproca. Su acercamiento aviva su luminosidad pero al mezclarse se destruyen y producen un gris. Como el agua y el fuego”. Únicamente hay un color complementario de otro. Son los diametralmente opuestos. Amarillo: violeta, naranja: azul, rojo: verde.

“El contraste CUANTITATIVO concierne las relaciones de tamaño de dos o de tres colores. Se trata, pues del contraste <mucho-poco> o del contraste <grande-pequeño>”[...] “El contraste cuantitativo es verdaderamente un contraste de proporciones.” Itten

“Si tratamos un composición según un determinado estilo y siguiendo un determinado contraste, los demás contrastes deberán emplearse solo a título secundario o incluso no ser empleados” Itten

Efectos psicológicos que genera cada color en el espectador.

“Los colores irradian fuerzas generadoras de energía que producen en nosotros una acción positiva o negativa, tengamos o no conciencia de ello.”[...] “los fenómenos ópticos, psíquicos y espirituales van íntimamente interrelacionados.”[...] “Al haber divergencia de criterios subjetivos, para resolver estos problemas existen datos objetivos, mas importantes que las apreciaciones subjetivas. Por ejemplo, un carnicero debería pintar su local en tonos verde claro y azul-verde para que resaltara el aspecto rojo y fresco de la carne”. [...] “Para una boda, por ej. La decoración floral debe ser resplandeciente y, además del rojo y del rosado aconsejados por la sensibilidad, se deberían añadir todos los colores luminosos.”[...]Seamos conscientes o no, los colores influyen en nuestro estado psíquico.” Itten

AMARILLO: “El amarillo es el mas luminoso de los colores, se lo asocia al oro. Representa la materia luminosa y resplandeciente.[...] el lenguaje popular dice: <empiezo a verlo claro> esto significa que se entienden las cosas que antes estaban oscuras. También se suele decir <esta persona es muy brillante> lo cual significa que es inteligente.[...] el amarillo adquiere un carácter resplandeciente y alegre cuando se opone a tonos mas oscuros.”

ROJO: “Cuando pasa al rojo –anaranjado, el rojo aumenta su carácter caliente y llega a ser ardiente fuego. Una luz anaranjada favorece el crecimiento de las plantas y aumenta la actividad de las funciones orgánicas. [...] Situado en la influencia del planeta Marte, va unido al mundo del ardor guerrero y demoniaco. Durante el combate los guerreros vestían ropa roja, símbolo de su tarea marcial. Las revoluciones adoptan el rojo como color de su bandera. En el rojo-anaranjado arde el amor sensual y apasionado. El rojo puro simboliza el amor espiritual.[...] Al revés que el amarillo, el rojo es capaz de numerosas modulaciones y sus variantes se extienden de caliente a frio, de apagado a luminoso, de claro a oscuro pero siempre sin perder su carácter.”

AZUL: “Llamamos azul puro a un color que no contiene ni amarillento ni rojizo. Desde un punto de vista material y espacial, el rojo es siempre activo y el azul siempre pasivo.[...]El azul es siempre frio y el rojo es siempre caliente. El azul es introvertido, con una fuerza dirigida hacia el interior.[...]el azul es amigo de la oscuridad.[...]El azul de la atmosfera va desde el cielo mas claro hasta el azul-negro de la noche.[...] El azul indica siempre algo de sobrenatural y de trascendental.[...]Sobre un fondo negro, el azul irradia una fuerza clara y pura.”Itten

VERDE: Modifica su expresión según se incline hacia el azul o hacia el amarillo.[...]El verde es el color del mundo vegetal, de la misteriosa clorofila que brota de la fotosíntesis.[...]El verde expresa la fertilidad, la satisfacción, el descanso y la esperanza ;realiza la unión de la ciencia y de la fe.

NARANJA: Se sitúa en el punto crucial del más intenso resplandor. En la esfera de los elementos materiales, posee una luminosidad solar y, llevado hasta el rojo-anaranjado, alcanza la máxima energía caliente y activa.

VIOLETA: Al revés que el amarillo, el violeta es el color de lo inconsciente, de lo secreto.[...] <una luz de este color que ilumine un paisaje, sugiere el horror de un fin del mundo> decía Goethe. [...]

Por su profunda oscuridad, el NEGRO es necesario para que los colores luminosos desplieguen su resplandor en el justo valor. La pálida luminosidad del blanco es necesaria para dar a los colores su fuerza material.

En general los colores aclarados representan el lado luminoso de la vida, mientras que las tonalidades oscurecidas simbolizan el lado oscuro y negativo de las fuerzas naturales.

Técnicas (secas, húmedas y acordes a las diferentes carreras o ámbitos donde es aplicable el color)

Teniendo en cuenta el efecto visual y psicológico que los colores y sus infinitas combinaciones producen, es imprescindible evaluar no solo la disposición y elección de los mismos para la disciplina en la que serán aplicados, sino también qué técnica o materiales utilizar ya que cada uno de éstos irradia de distinto modo cada color. Por ejemplo, no es igual el negro de un terciopelo que el negro del cuero.....

Tratamientos de la superficie (carga de pintura, trama, efectos, transparencia, alternancia.

“Modulación es generar variaciones de un color en tonos calientes y fríos, claros y oscuros, luminosos y apagados”[...] “Hay otras maneras de conseguir físicamente los colores, como por interferencia, por reflexión, por polaridad y por fluorescencia”[...] “Para representar el relieve de un objeto, necesitamos por lo menos 3 tonos: los llamamos tono de LUZ, tono MEDIO (o media tinta) y tono de SOMBRA.”[...] “Al estudiar los colores locales (color propio del objeto, independientemente de las variantes de luminosidad o inducción), debemos prestar particular atención al color de la luz que ilumina. Con un alumbrado azulado, un jarrón verde parece azul-verde y una copa amarilla parece amarillo-verde: el color del objeto se mezcla con la tonalidad del alumbrado.” itten

Bibliografía: “Arte del color” Johannes Itten y “Léxico técnico de las artes plásticas” Irene Crespi Jorge Ferrario.

Pedido de materiales