

Curso de Pintura
Teoría del Color

teoría del color

al Óleo

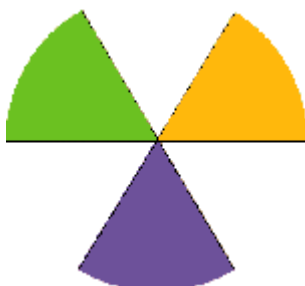
El color es sencillamente la luz del sol o blanca desintegrada. Ésto puede comprobarse dejando pasar por un orificio un rayo de sol en un recinto oscuro, haciendo que pase a través de un prisma de cristal triangular y proyectándolo en una pantalla blanca. Se observará que se descompone en una franja con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta perfectamente distinguibles. Así, se dice que un objeto es de un determinado color, verde por ejemplo, porque absorbe todas las radiaciones de color menos la verde, que es reflejada. Todo pintor que pretenda ser colorista deberá prestar mucha atención y estudiar ampliamente las leyes cromáticas, y dominar el comportamiento del color cuando se hace uso de él para poder desarrollar todas sus facultades expresivas y estar en condiciones de presentar un variado repertorio de armonías cromáticas. Estas leyes son aplicables a todas las técnicas pictóricas en las que interviene el color.

COLORES

PRIMARIOS

Son aquellos colores fundamentales que no pueden ser obtenidos por la mezcla de otros: el **amarillo**, el **rojo** y el **azul**. Mezclándolos de dos en dos se obtienen los secundarios.

COLORES

SECUNDARIOS

Son los obtenidos por la mezcla de dos primarios y son: el **naranja** (rojo + amarillo), el **verde** (amarillo + azul) y el **violeta** (rojo + azul). Mezclando un primario y un secundario se obtienen los intermedios, en cuya denominación van incluidos los colores que intervienen: amarillo-naranja, rojo-naranja, rojo-violeta, azul-violeta, azul-verde, y amarillo-verde.

¿COMO SE RESUELVE UN DETERMINADO COLOR?

Para poder definir y representar adecuadamente un color cualquiera, deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos: el **tinte**, la **tendencia**, la **saturación** y el **tono**. Un color puede ser igualado si nos formulamos y respondemos adecuadamente las siguientes preguntas:

1 - ¿Qué color es?

La respuesta será rojo, amarillo, azul, verde, naranja, violeta, gris, etc

2 - ¿Es puro o derivado?

Si no es puro, ¿hacia qué otro color manifiesta la **tendencia**? Un rojo puede derivar hacia el naranja o hacia el violeta, un amarillo hacia el verde o hacia el naranja, un azul hacia el verde o hacia el violeta, un gris puede ser neutro o derivar hacia un color cálido o frío, un color frío puede tender hacia otro cálido y viceversa.

3 - ¿Es brillante o apagado?

Comprobar si el color presenta la mayor **intensidad** de color, es de tendencia grisácea y en qué grado. Un rojo puede manifestar la **máxima saturación** o brillo, o contener una cierta cantidad de gris (**saturación media**) o ser simplemente un gris con una pequeña cantidad de rojo (**saturación baja**).

4 - ¿Es claro u oscuro?

Analizar el grado de **claridad** u **oscuridad** del color, alto, medio o bajo, en relación con los valores de la escala.

Para reproducir un color como, por ejemplo, el violeta de la banda izquierda de la tabla, proceda de la siguiente manera:

Cogemos el violeta que tengamos en la paleta y lo aplicamos al lienzo, analizando que diferencia es más destacada respecto al color original. ¿Es de tendencia, de saturación o de tono? Observamos que es de tono y hacia el claro.

Agregamos un poco de blanco y observamos ¿Cual es ahora la mayor diferencia? La tendencia, pues nuestro color tiende al rojo y el original es más azulado. Agregamos un poco de azul.

¿Cual es la diferencia más destacada ahora? Es de intensidad, nuestro color es más brillante y el original es más agrisado

Para reducir la intensidad y agrisar el color, añadiremos un pequeño toque del **complementario**, en este caso de amarillo-naranja, y tendremos el color perfectamente igualado.

A continuación, vamos a proceder a obtener el ocre de la banda izquierda de la tabla partiendo del primario amarillo.

Cogemos un amarillo de cadmio y lo aplicamos al lienzo, observando que la diferencia más destacada respecto al color original es de tono y hacia el oscuro.

Oscureceremos agregando un poco de negro (usaremos carmín+verde) y observamos. Sigue siendo demasiado amarillento. Debemos reducir la intensidad del amarillo.

Para reducir la intensidad del amarillo emplearemos un poco de su complementario el violeta (carmín+azul) y observamos. Ahora la diferencia es la tendencia hacia el rojo.

Para reducir la tendencia al rojo, añadiremos un toque del complementario, el verde, y tendremos el color perfectamente igualado.

Alta clara

Alta oscura

Media clara

Media oscura

Aunque en un tema se manifieste una gran gama de tonos, siempre deben reducirse agrupando los que más se parezcan entre sí en tres categorías: **claros, intermedios y oscuros**. No deben utilizarse más de cuatro o cinco tonos si se pretende que el efecto resulte simple y tenga impacto. Con un tono claro, dos o tres intermedios y otro oscuro será suficiente para resolver la mayor parte de los temas. Una buena ayuda consiste en **entornar los ojos** para conseguir que los tonos se desenfocuen y se vuelvan algo borrosos, ayudando al artista a simplificar y agrupar los tonos mas similares y no caer en el error de querer representarlos todos. Para determinar los límites tonales, buscad el tono más claro y el más oscuro del asunto y establecedlo en el lienzo para no rebasarlos. El resto de la gama tonal se desenvuelve entre estos dos extremos. Los cuadros o pinturas pueden ser resueltos en una clave tonal alta, con dominios de claros, o bien en una clave baja con dominios de oscuros. Haciendo uso de cuatro valores: uno blanco, uno intermedio claro, uno intermedio oscuro y otro negro se constituyen las seis claves tonales básicas que, con una estructura adecuada, nos ofracerán los mejores resultados tonales y el mayor efecto de simplicidad, vigor y claridad en la expresión. En cada clave debe actuar un tono dominando en extensión. En un tema de **clave alta**, por ejemplo: un paisaje nevado, el blanco puede ser el tono principal, armonizándose con éste los intermedios y el negro. En los temas de **clave media** clara u oscura, por ejemplo: paisajes y escenas de calle, el tono

Alta clara

Alta oscura

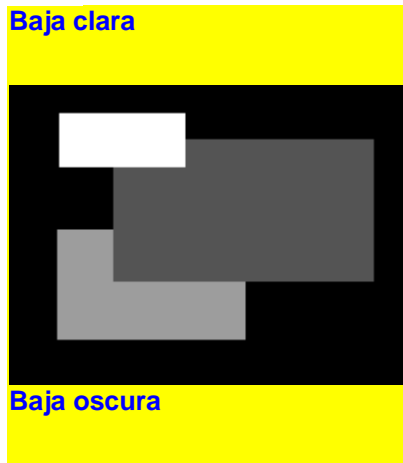
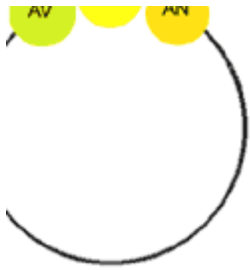

Media clara

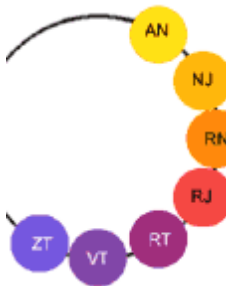

Media oscura

Los colores pueden armonizarse por la unidad del color, o sea, cuando todos los colores de una obra están situados en el mismo lado del círculo, o por el contraste, haciendo uso de cálidos y fríos o de complementarios. Muchas obras de arte han sido fundamentadas en un esquema de uno o dos colores principales, sus análogos y el complementario.

COLORES ANÁLOGOS

Los colores análogos son aquellos adyacentes comprendidos en un cuarto del círculo. Por ejemplo, esquema de cuatro colores análogos: amarillo, amarillo-naranja, naranja y rojo-naranja, o azul, azul-violeta, azul-verde y violeta, o de tres colores: rojo, rojo-naranja y naranja. En estos esquemas existe un color dominante o padre que interviene en todos y los relaciona haciendo que armonicen entre sí: en el primer ejemplo de los esquemas citados es el amarillo, en el segundo el azul y en el tercero el rojo.

FAMILIAS DE COLORES

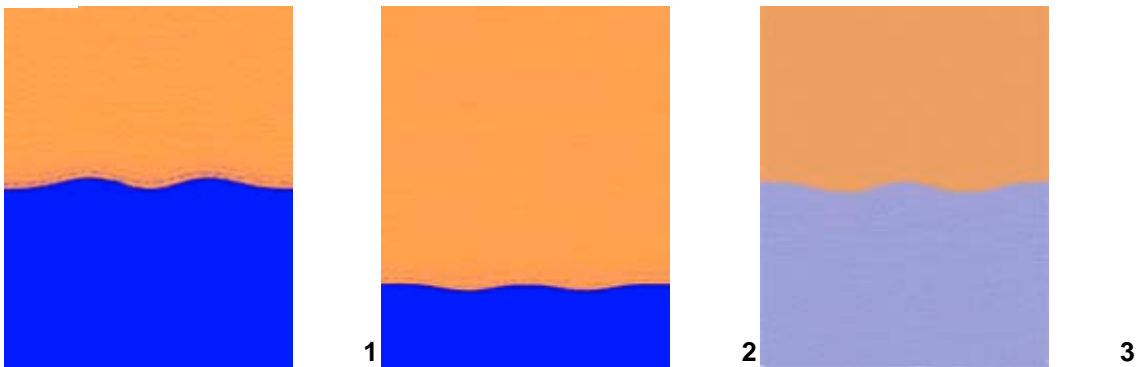
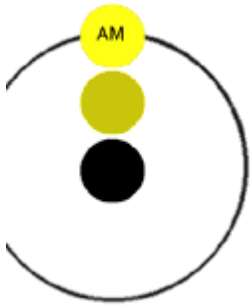
Cuando existe un denominador común que los une, los colores se constituyen en familia. Así tenemos la del rojo, formada por todos los colores y grises que en mayor o menor grado participan de él. Si observamos el **círculo cromático**, veremos que la familia de cada uno de los primarios comprende prácticamente más de la mitad del círculo. La del rojo, por ejemplo, comprende desde el amarillo-naranja hasta el azul-violeta pasando por todos los colores intermedios. Ésto no significa que porque sean familia todos pueden intervenir en una obra, ya que en ese caso podríamos incurrir en la profusión y la algarabía. Los esquemas deben limitarse a tres o cuatro adyacentes si deseamos obtener una armonía. Para obtener un aire de familia con todos los colores utilizados en una obra podemos conseguirlo mezclando con ellos un poco del color padre o dominante o bien un poco de gris o negro. También podemos armonizar todos los colores de una obra, cuando está completamente seca, aplicando una capa sutil a modo de veladura del color dominante, consiguiendo que se relacionen y unifiquen armónicamente.

Dos colores son armónicos cuando uno de ellos participa del otro. Una grisalla es una armonía de grises coloreados. En ella, todos los colores que participan están más o menos neutralizados por la adición de gris, consiguiendo armonías de efecto dulce y agradable. En los esquemas de análogos, al igual que en los monocordes, puede manifestarse el efecto de regularidad y monotonía. Para evitarlo, se los puede estimular añadiendo unos acentos del

color complementario al de dominio. Estos acentos, aunque sean pequeños e intensos, crearán una sensación excitante y activa, vitalizando el esquema. En algunos paisajes contruidos por grandes masas de verdes variados y azules-verdes, que pueden ofrecer una impresión algo pasiva, se los anima usando una pequeña nota de color rojo que puede aportar el ropaje de una figura, los tejados de unas casas o cualquier objeto de este color

EL PRINCIPIO DE LAS ÁREAS

Un arreglo de color solo podrá manifestar un buen acorde cromático si tiene dominio un color en los esquemas contrastantes o un valor en los monocromáticos. Cuando todos los colores tienen la misma extensión y la misma potencia, se produce entre ellos un choque brutal por la competencia para alcanzar la supremacía.

En un arreglo basado en áreas de azul y naranja con la misma intensidad y tamaño, la lucha cromática se vuelve insoportable (1), pudiendo evitarse haciendo que uno de los dos tenga más extensión que el otro, por ejemplo: cuatro quintos para el naranja y un quinto para el azul (2); o bien, si mantenemos la igualdad de áreas, neutralizando, aclarando u oscureciendo uno de los dos y dejando al otro igual (3). También pueden armonizarse mezclando a cada uno un poco del otro o añadiendo a los dos un pequeño toque de gris.

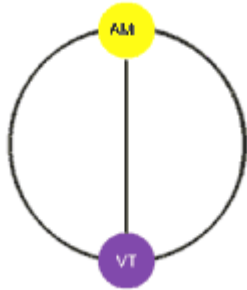
MONOCROMÍA

Es el esquema más simple, pues se desarrolla con un solo color con sus diferentes intensidades y tonalidades, por ejemplo, un rojo-violeta en sus gradaciones claras, intermedias y oscuras, ya que la adición de blanco, negro o gris solo actúan para elevar o descender el tono y no alteran su distinción. Un buen ejemplo de esto lo constituyen las series azul y rosa de Picasso.

Como estos esquemas son siempre algo monótonos, se les anima con la introducción de acentos del color complementario, y también por variaciones cálidas o frías del color: un acorde

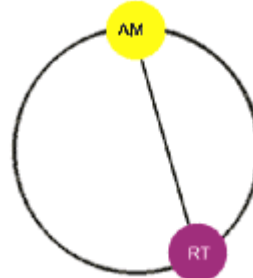
en rojo puede manifestar valores de tendencia al bermellón y otros de tendencia al carmesí. Pero en estos casos el esquema pierde la cualidad de monocromo para transformarse en contrastado.

COMPLEMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS ADYACENTES

Complementario 1
s

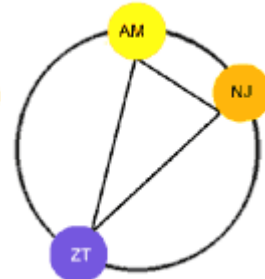
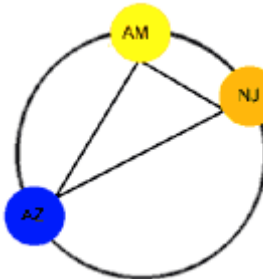
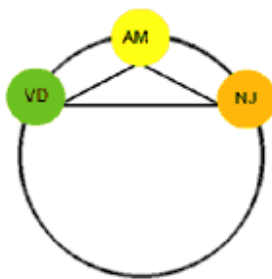
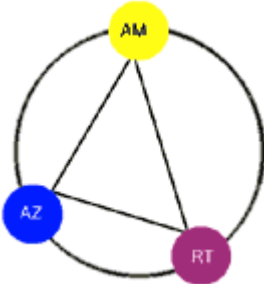
complementario2
adyacente

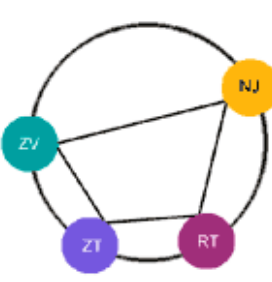
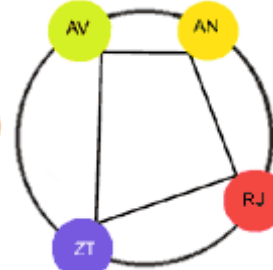
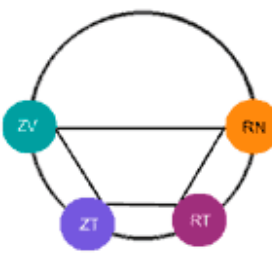
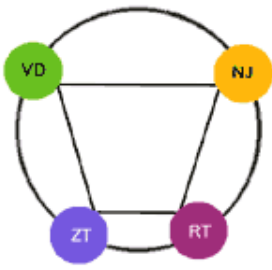
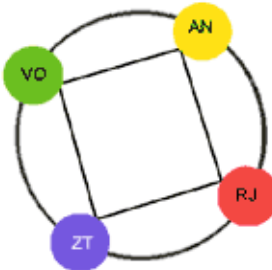
complementariosDobles
adyacentes

complementarios

TRIO Y ALGUNAS DE SUS VARIACIONES

ESQUEMAS DE CUATRO COLORES (CUARTETOS)

ESQUEMAS DE CINCO COLORES (QUINTETOS)

