

EL ARTE DEL COLOR

Johannes Itten

(Pintor, diseñador, profesor y escritor
Suizo. 1888-1967)

COLOR

Interacción
de la luz

EXPERIENCIA VISUAL - SENSACIÓN

LO BASICO

- Propiedad de luz
- Los objetos no tiene color propio sino que la longitud de onda absorbe los demás colores menos el color propio del objeto.
- La luz esta hecha de todos los colores.
- El color blanco refleja todos los colores y el negro absorbe.



COLOR

Problemas
artísticos del color = Enseñanza

- Fisicos
- Quimicos
- Fisiologicos
- Psicologicos

Estetica
Contraste

Estudio de
los colores

Optico y Material
(Impresión del color)

Psiquico
(Expresión del color)

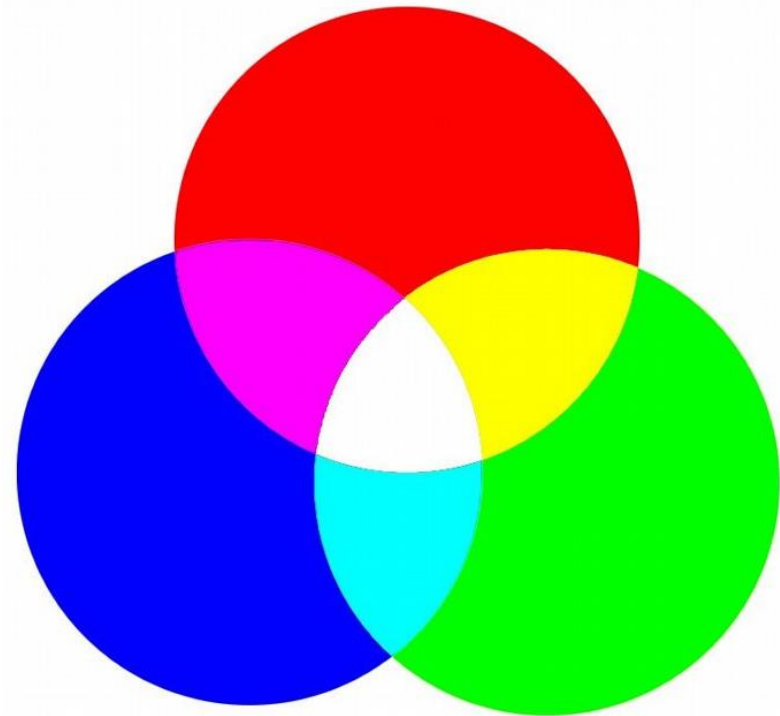
Intelectual y simbólico
(Compresión del color)

CIRCULO CROMATICO



Mezcla de colores

- Colores Primarios: AMARILLO – ROJO – AZUL
- Colores Secundarios:
 - Amarillo + rojo: anaranjado
 - Amarillo + azul: verde
 - Azul + rojo: violado
- Colores terciarios
- (Primarios + secundarios)

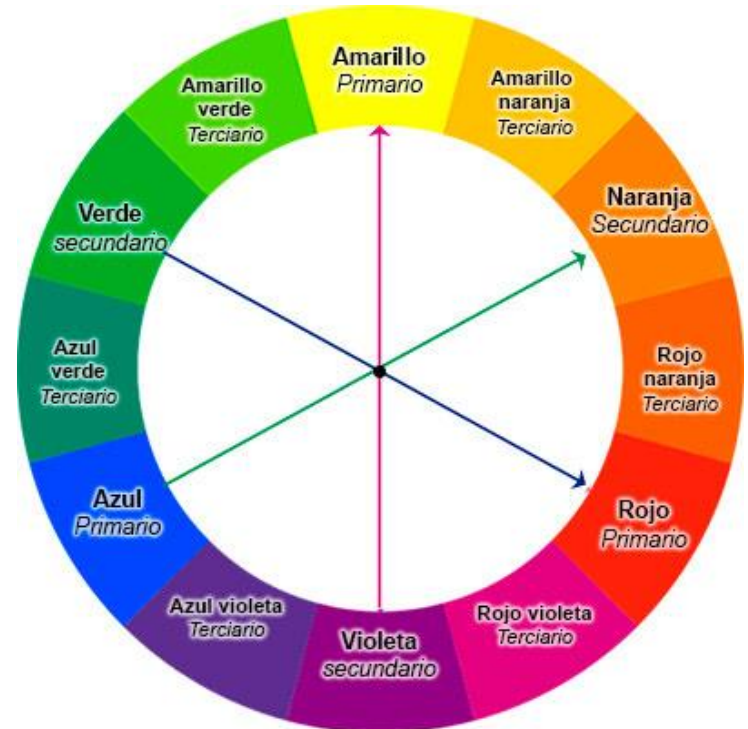


COLORES COMPLEMENTARIOS

Son los colores diametralmente opuestos en el círculo cromático.

Los 3 pares de colores complementarios básicos son:

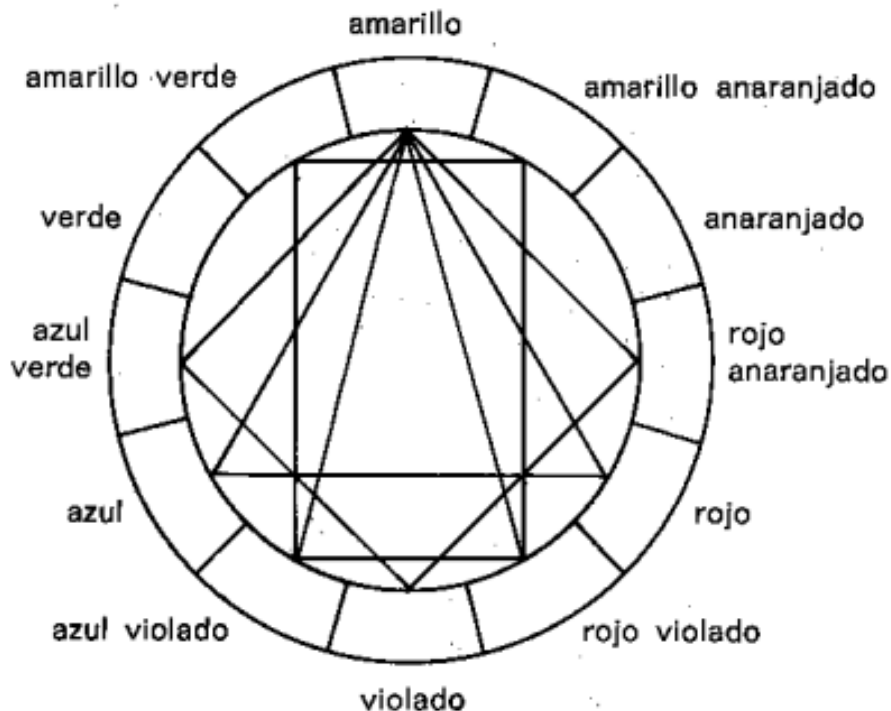
- Rojo – Verde
- Amarillo – Violeta
- Azul - Naranja



ARMONÍA

EQUILIBRIO = COMPOSICIÓN

- Se da cuando, dentro de una composición, los colores tienen elementos comunes (Tintes, saturaciones o valores, parejos)



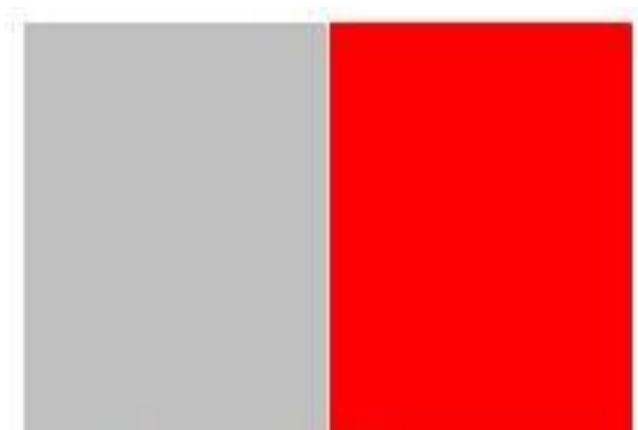
CONTRASTE

Se da cuando, dentro de una composición, los colores NO tienen elementos comunes, no hay similitudes.

Tipos de contraste:

1. Contraste de tintes
2. Contraste de tonos
3. Contraste de saturación
4. Contraste de temperatura

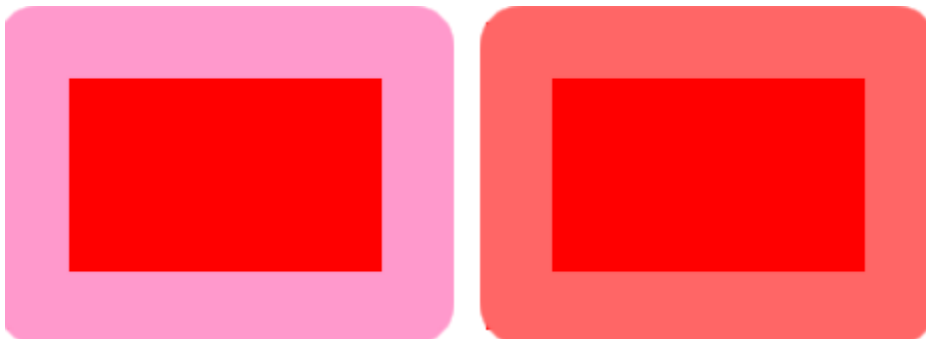
1.



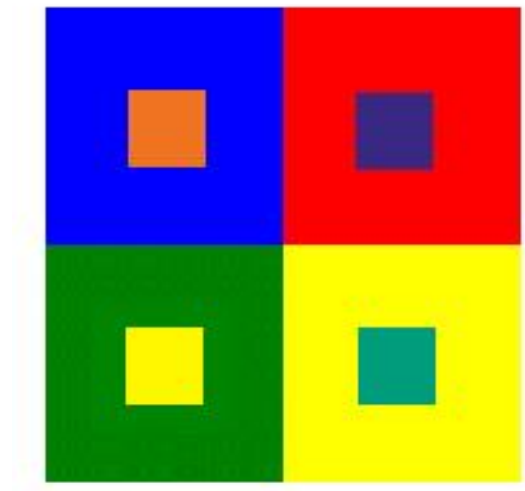
2.



3.



4.



Diferente tinte, igual valor, igual saturación



Igual tinte, diferente valor, igual saturación



Igual tinte, igual valor, diferente saturación

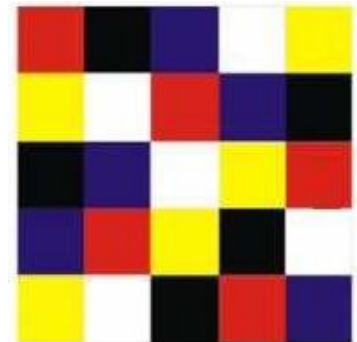


LOS SIETE CONTRASTE DE COLORES

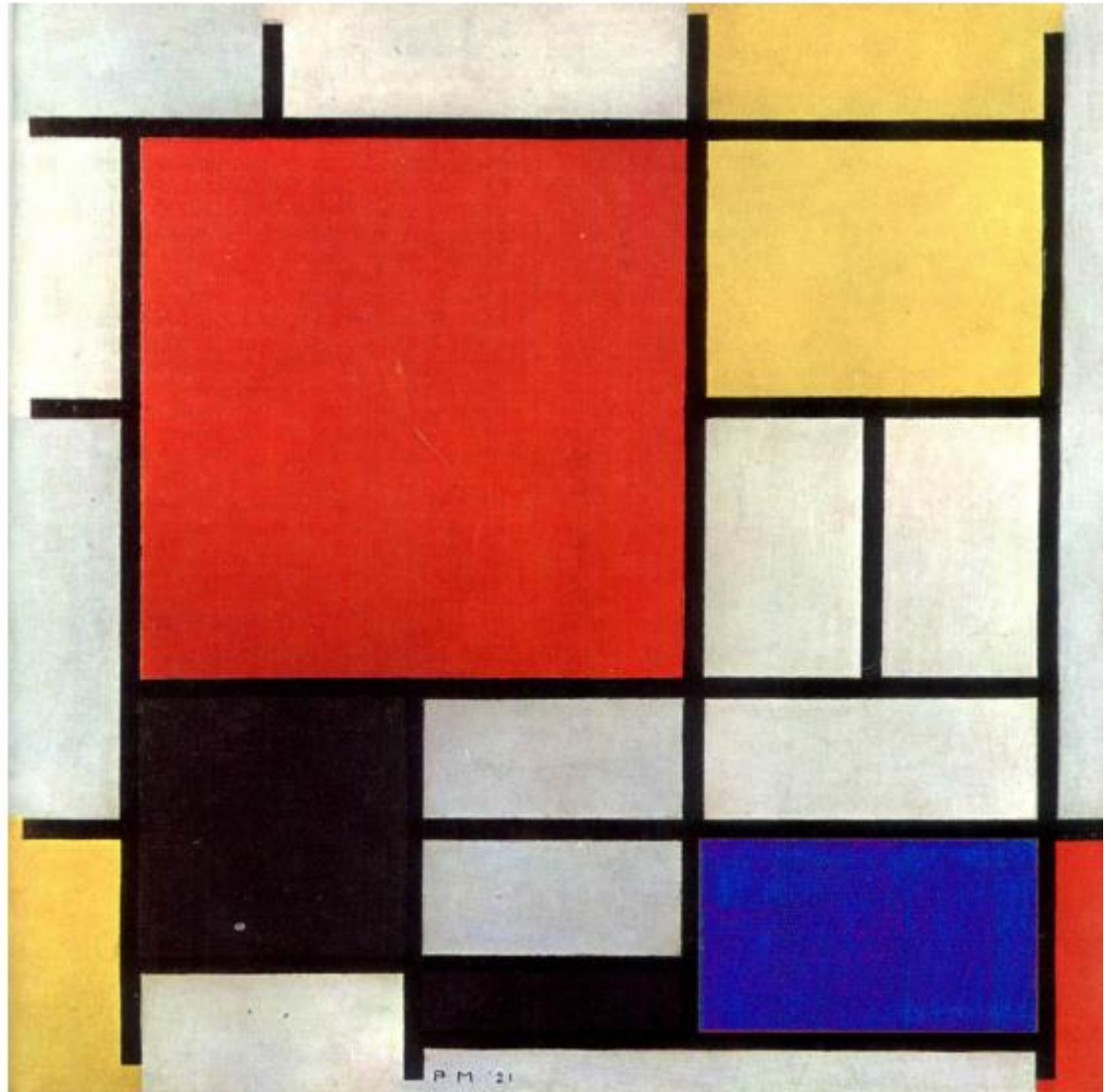
1. Contraste del color en si mismo
2. Contraste claro-oscuro
3. Contraste caliente-frio
4. Contraste de los complementarios
5. Contraste simultaneo
6. Contraste cualitativo
7. Contraste cuantitativo

CONTRASTE DEL COLOR EN SI MISMO

- Para representarlo se puede emplear cualquier color puro y luminoso.
- Amarillo, rojo y azul son las expresiones mas fuertes de este contraste.
- Cuando los distintos colores van delimitados por trazos negros o blancos, su carácter particular se pone mucho mas en relieve.

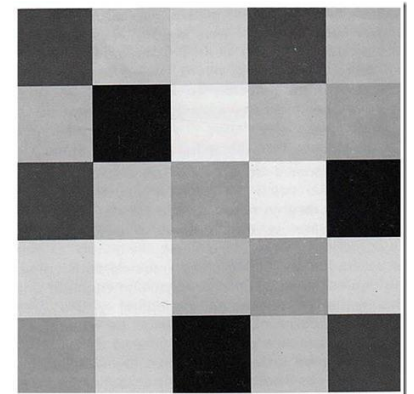


Composición 1928
Piet Mondrian



CONTRASTE CLARO-OSCURO

- El contraste claro-oscuro es un contraste polar.
- Representa las diferencias de valor entre los tonos.
- Los valores claro-oscuro de un color puro se modifican en función de la intensidad de la iluminación, y pierden su luminosidad cuando se mezclan con el blanco o con el negro.

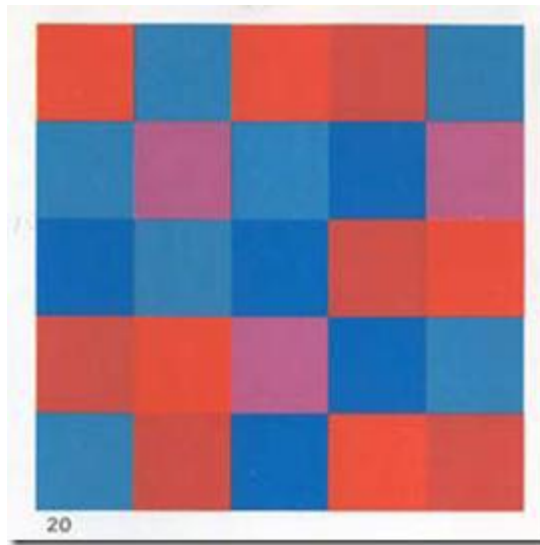




Limones, naranjas y rosa
Francisco Zurbarán

CONTRASTE CALIENTE-FRÍO

- El color más cálido es el rojo-anaranjado (rojo de Saturno) y el más frío el azul-verde (óxido de manganeso)
- También se puede definir el carácter de fríos y calientes en función de otros criterios: caliente-frío, sombreado-soleado, paciguador-excitante, lejano-próximo.



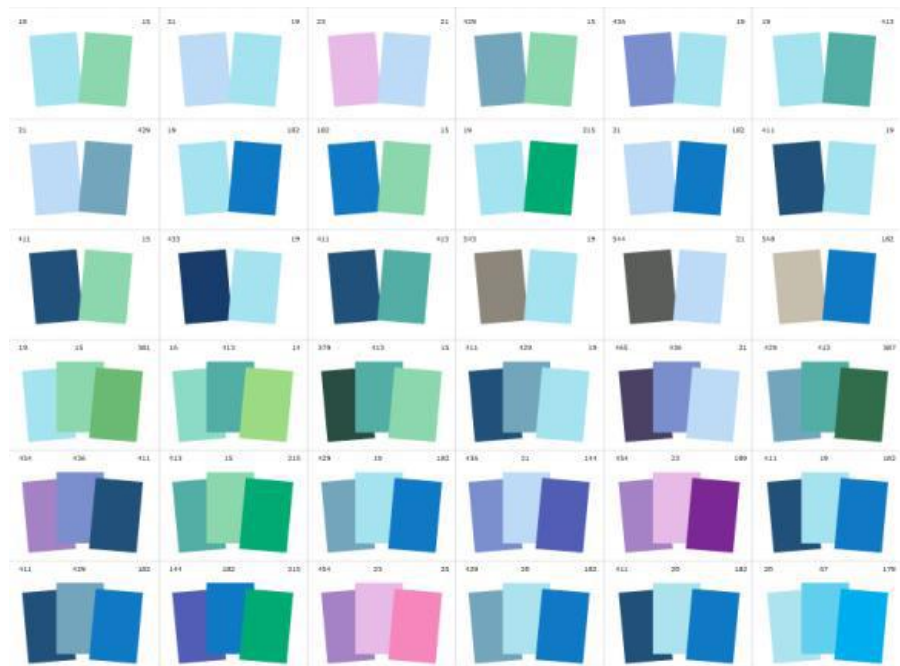


El concierto de los ángeles
Detalle del retablo de Isenheim
Matías Grûnewald

Cálidos

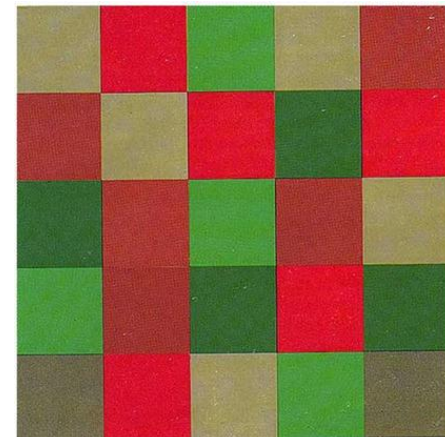


Fríos



CONTRASTE DE LOS COMPLEMENTARIOS

- Los colores complementarios son los que se encuentran diametralmente opuestos en el círculo cromático.
- La mezcla de ambos complementarios da como resultado un gris medio.
- Generan un efecto estático y sólido.

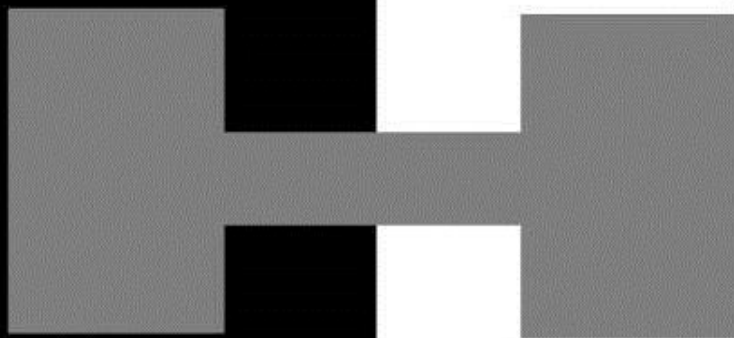




La Madonna del Canciller Rolín
Jan Van eyck

CONTRASTE SIMULTANEO

- Es el fenómeno por el cual nuestro ojo exige un color complementario, produciéndolo el mismo.
- No solo se produce entre el gris y un color puro, sino que también se da entre colores puros que no son totalmente complementarios.





Le café, le soir
Vicent Van Gogh

CONTRASTE CUALITATIVO

- La noción cualitativa del color se fundamenta en el grado de saturación. Por contraste cualitativo designamos la oposición entre un color saturado y luminoso, y otro color apagado y sin resplandor.
- La luminosidad de un color se pierde mezclándolo con blanco, negro, grises o su color complementario.



Lección de piano
henri Matisse

CONTRASTE CUANTITATIVO

- Se trata del contraste mucho-poco o grande-pequeño.
- Para encontrar el equilibrio hay que saber que la luminosidad y el tamaño determinan la fuerza de expresión de un color.

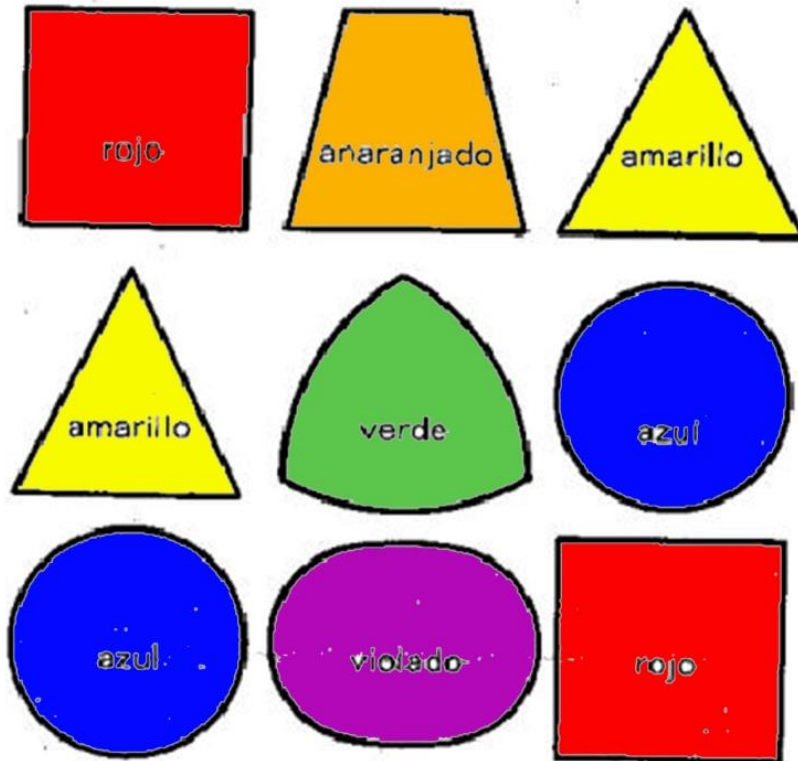




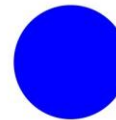
Paisaje con la caída de Icaro
Pieter Bruegel

FORMA Y COLOR

La expresión de la forma y del color deben equilibrarse y sostenerse mutuamente



Materia en reposo

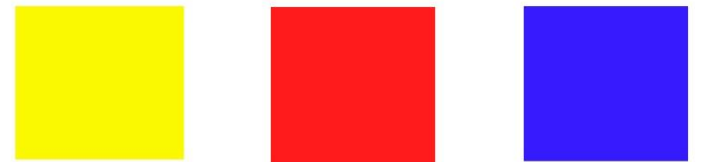
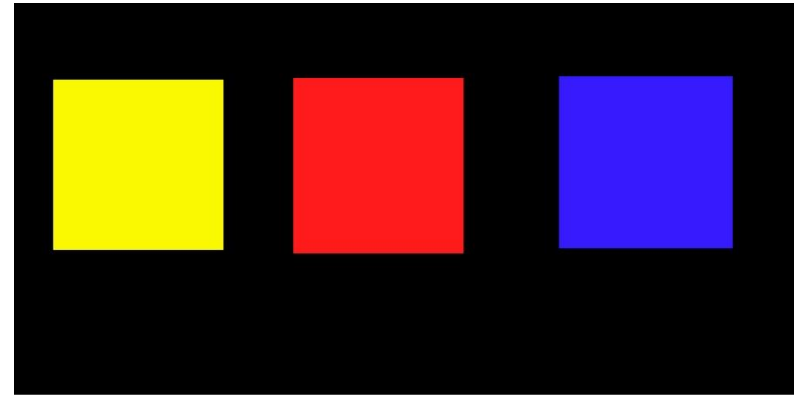
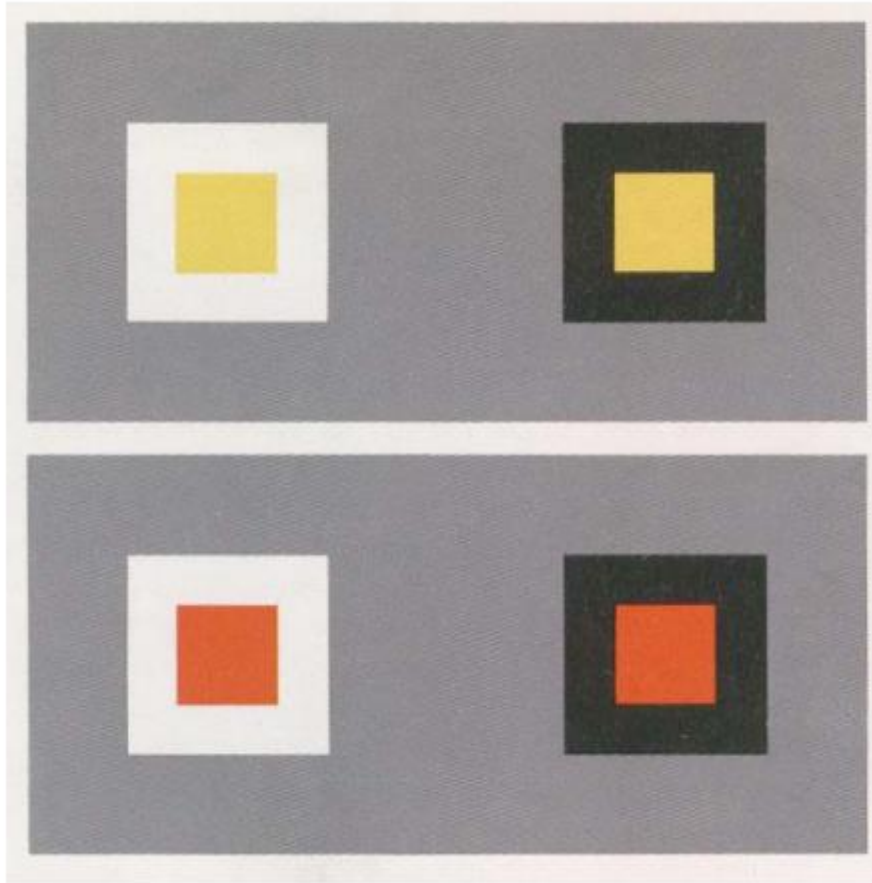


Perpetua actividad

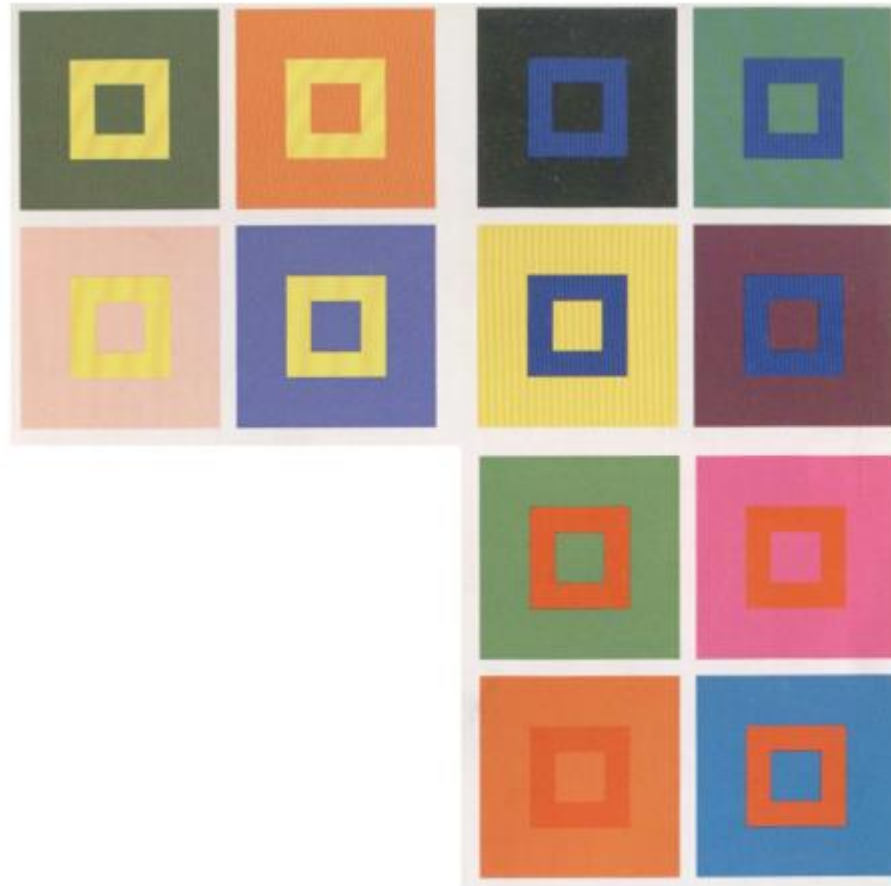


Inteligencia/ pensamiento

EFFECTO ESPACIAL DE LOS COLORES



EXPRESIÓN DE LOS COLORES Y COMPOSICIÓN





VALORES SIMBÓLICOS



- Color mas luminoso
- Simbólicamente representa a la inteligencia y a la ciencia.



- Color activo
- Simboliza el amor espiritual y poder
- Es maleable en los diferentes tonos



- Pasivo
- El azul es frio, introvertido y con mucha fuerza dirigida hacia el interior.



- Expresa la fertilidad y la satisfacción el descanso y la esperanza



- Fastuoso
- Expresa fácilmente el lujo exterior



- Color de la superstición
- Difícil definir un violado que no sea azulado ni rojizo
- Color de lo inconsciente de los secretos