

Señal de ajuste

El color como experiencia de conocimiento

Alejandra Bedouret - Teresita Alicia Miquelarena (coordinadoras)

C
colegios

COLEGIO DE
BELLAS ARTES

 edulp
Editorial
de la Universidad
de La Plata

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Señal de Ajuste

El Color como Experiencia
de Conocimiento

ALEJANDRA BEDOURET
TERESITA ALICIA MIQUELARENA

Bachillerato de Bellas Artes / UNLP

A nuestros alumnos

Agradecimientos

A nuestros maestros.

Capítulo 1 / ¿Cómo nace el color?

Capítulo 2 / ¿Cómo son los colores?

Capítulo 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Capítulo 4 / ¿Los colores cambian?

Capítulo 5 / ¿Acrobacias del color?

Capítulo 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Capítulo 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Capítulo 8 / ¿Cómo lo usamos?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Capítulo 10 / ¿Sentimos el color?

Capítulo 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Índice

Prólogo <i>Cecilia Ana Magdalena Szelagowski</i>	8
Capítulo 1 / ¿Cómo nace el color? ¿Qué es el color? Color luz ¿De dónde viene? <i>Teresita Alicia Miquelarena y Alejandra Bedouret</i> <i>Ana María Gómez y María Amalia Bozzano</i>	9
Capítulo 2 / ¿Cómo son los colores? Las cualidades del color ¿Qué atributos reconoces en el color? <i>Teresita Alicia Miquelarena y Carmen Aida Brest</i>	20
Capítulo 3 / ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo ordenarías los colores? ¿Cuántos ordenamientos cromáticos conoces? Círculos Cromáticos: Tradicional y Generativo Intervalos Armónicos <i>Teresita Alicia Miquelarena, Carmen Aida Brest y María Constanza Clocchiatti</i>	31
Capítulo 4 / ¿Los colores cambian? Variantes de la Pérdida de Saturación Saturación Desaturación: Tinte, Tono y Matiz Quebramiento Neutralización <i>Teresita Alicia Miquelarena</i>	74
Capítulo 5 / ¿Acrobacias del color? El color como factor que incide en el equilibrio visual ¿Cómo equilibrar un cuadro? ¿Cómo leer las relaciones entre las partes constituyentes del mismo, sus fuerzas visuales o pesos? <i>Analía Amalia Geymonat</i>	86
Capítulo 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos? Variables en la lectura del color ¿Percibimos los individuos del mismo modo los colores de los objetos? ¿Podemos observar diferencias según su iluminación?	98

¿Se generan cambios de tonalidades en la forma o en el objeto, si modificamos su entorno?

¿Un mismo color puede parecer otros distintos?

María Amalia Bozzano, Ana María Gómez y Teresita Alicia Miquelarena

Capítulo 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

119

Contrastes de color

¿Cuántos tipos de contrastes de color podemos distinguir?

¿De qué se habla cuando se habla de contrastes?

María Amalia Bozzano y Ana María Gómez

Capítulo 8 / ¿Cómo lo usamos?

131

¿Cuántos colores oscuros conoces?

¿Qué imágenes puedes componer con ellos?

¿Qué clima tonal tiene?

Isovalencia

Contraste, luminosidad

Climas tonales

Teresita Alicia Miquelarena y Valeria González

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

158

El color verbal

El Sonido del Color

¿Cuántos colores puedes mencionar?

¿Cuál es el sonido que en mi resuena cuando imagino el color?

¿Relacionas el nombre de cada color con sensaciones específicas?

Analia Geymonat, María Constanza Clocchiatti y Alejandra Bedouret

Capítulo 10 / ¿Sentimos el color?

183

Poética del color

Color arbitrario, sentimientos, emociones.

Color simbólico

Color local

Color y composición.

Analia Amalia Geymonat y Gabriel Fino

Capítulo 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

198

Uso histórico

Modelado - Modulado

Perspectiva atmosférica

Analia Amalia Geymonat, María Amalia Bozzano, Gabriel Fino y Teresita Alicia Miquelarena

En marzo de 2015 tuvo lugar un acontecimiento en mi vida que por sinuosos caminos llegó a diseñar las circunstancias por las que hoy estoy escribiendo este prólogo.

Prólogo de un libro que trata de una de las continuas informaciones ópticas que recibimos constantemente como es el color.

Este trabajo está escrito en parte por quienes conocí como estudiantes y que con el paso del tiempo se convirtieron en colegas y también por quienes recorren mi mismo camino de la docencia, todos ellos curiosos e inquietos en la búsqueda de un mayor conocimiento para el enriquecimiento personal y para perfeccionar su accionar en la transmisión educativa.

Señal de Ajuste nos acerca a una de las informaciones visuales que vive con nosotros, nos rodea y nos invade constantemente como es el Color. El tema es abordado de un modo ágil pasando por experiencias personales, explicaciones sobre los distintos aspectos cromáticos y también viajando por otras culturas para conocer sus miradas diferentes del color. Entre el interrogante de cómo nace el color y su aspecto verbal ya que “nos llama y nos habla”, recorreremos el camino ilimitado de esta percepción visual en cuanto a “sonidos que se ven” y “colores que se escuchan”. Esto lleva a construir respuestas personales para poder realizar las actividades que se proponen al final de los capítulos como también en otros casos las respuestas se encuentran en la percepción de obras visuales.

Señal de Ajuste nos ofrece un pasaje al conocimiento del color para quienes quieran conocer el mundo de la configuración visual.

Cecilia Szelagowski

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

“El color está en nosotros”

Isaac Newton

TERESITA ALICIA MIQUELARENA Y ALEJANDRA BEDOURET

ANA MARÍA GOMEZ Y MARÍA AMALIA BOZZANO

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

- **¿Qué es el color?**
- **Color luz**
- **¿De dónde viene?**

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

¿El color nace? ¿Podemos hablar de un momento en que aparece?, tal vez tenemos que pensar en nuestro aparato perceptivo. ¿Cuándo vemos color?, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que lo percibamos?

¿El color nace en la materia que lo porta?, ¿está en toda la materia por igual o aparece distinto en el interior que en la superficie?, si cambio el color de algo ¿cambia el objeto? De seguir así, el infinito mundo de interrogantes que se presenta nos impedirá llegar a cualquier conclusión, perdiéndonos en un mar de preguntas. Por lo tanto podemos intentar una organización que nos permita iniciarnos en un elemental camino de aprendizaje. Ante cada pregunta proponemos algunas respuestas vinculadas con aspectos que me resulten conocidos o relevantes.

Ante la pregunta ¿cómo nace el color? me imagino distintas respuestas:

- cuando sale del pomo de témpera, lápiz, tiza, etc. **Color pigmentario**
- cuando la luz se descompone. **Color físico**
- cuando prendo la luz. **Color perceptual**

Cada una de estas respuestas actúan como puertas que me llevan a distintos espacios de aprendizaje y que me permitirán aproximarme al fenómeno color desde ángulos diversos, como fragmentos de un todo para construir mi respuesta personal.

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Color pigmentario

¿sale del pomo de témpera, lata, lápiz, tiza, etc.?

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

El pigmento es una materia colorante cuyo origen puede ser vegetal, animal o mineral.

Pueden ser productos naturales o compuestos químicos, simples o mezclados.

En la actualidad la mayoría se fabrica sintéticamente, pero como dijimos, antiguamente se extraían de distintos elementos, por ejemplo el azul ultramar se obtenía de la piedra lapislázuli.

Se considera que los pigmentos están formados por elementos opacos, a veces no son totalmente opacos; entonces reflejan mayor o menor cantidad de luz.

Para que los usemos en las distintas formas que conocemos, se los mezcla con distintos vehículos o aglutinantes. Entonces obtenemos: colores al temple (emulsión de huevo), óleo (aglutinante aceite), acrílico (aglutinante resina sintética) a la ténpera, al pastel, acuarela (aglutinante goma arábica), etc.

Es conveniente que los pigmentos cuenten con algunas propiedades como a) poder cubritivo; b) densidad; c) grano fino (que esté muy molido); d) estabilidad; e) resistencia a la luz y los agentes atmosféricos; e) pureza de color; f) bajo o ningún nivel de toxicidad.

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Cuando la luz se descompone. **Color físico**

Ejemplificaciones:

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Ejemplificaciones:

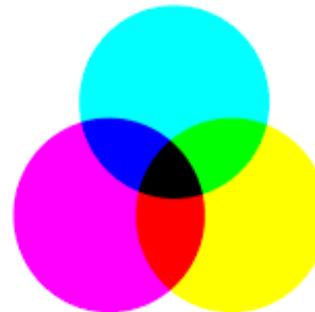
CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Según la teoría ondulatoria de la luz, percibimos las distintas longitudes de onda como diferencias de colores. La mayor longitud de onda corresponde al color rojo y la menor al violeta; entre ambas, y con longitudes de ondas proporcionadas, se encuentran los otros colores del espectro. Wucius Wong, 2001.

El color no es una característica de las superficies, sino una cualidad de la luz que sugiere clima, estación, lugar y los paisajes psicológicos derivados de ellos.

Vemos en estos esquemas el proceso aditivo y el sustractivo, de la mezcla de colores. El primero se produce por la mezcla de luces de color y el segundo por la superposición de tintas cromáticas.

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Cuando prendo la luz. **Color perceptual**

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Cuando prendo la luz. **Color perceptual**

¿Por qué vemos los colores?

El color como sensación individual del observador

Según Harald Küppers, en el mundo externo a nuestro sistema visual no existe el color; ese mundo es incoloro. La materia es incolora y la luz es incolora. El color sólo existe como impresión sensorial del individuo que ve un objeto material¹. El color entonces, es sólo producto del órgano de la vista; es sensación de color.

No todos vemos exactamente los mismos colores, ya que en el proceso de percepción del color intervienen otros factores como la capacidad de observación, memoria cromática, la agudeza visual, así como circunstancias culturales y geográficas, e incluso información genética. Por ejemplo, un daltónico tendrá una visión distinta del color por su incapacidad para distinguir ciertas longitudes de onda. Un esquimal por el medio dónde vive, rodeado del blanco de la nieve, tendrá la agudeza visual necesaria para distinguir el blanco de la nieve del blanco del pelaje de un oso polar. El color es la sensación originada en la acción de las radiaciones cromáticas de los cuerpos o sustancias reflejantes, sobre los receptores fisiológicos y los centros cerebrales de la visión.

Se dice que el color está contenido en la luz, pero la percepción del color tiene lugar en la mente. Cuando la lente del ojo recibe las ondas de la luz, el cerebro las interpreta como color. David Hornung, 2012.

La percepción de las superficies de color se produce por la reflexión en el ojo de la luz procedente de esas superficies.

(1) KÜPPERS, H. (1978). *Fundamentos de la teoría de los colores*. España, Barcelona: Editorial Gustavo.

CAPÍTULO 1 / ¿Cómo nace el color?

Bibliografía

Albers, J. (1979). *La Interacción del color*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Bressan, P. (2008). *Los colores de la luna*. Como vemos y por qué. Editorial Ariel S.A.

Küppers, H. (1978). *Fundamentos de la teoría de los colores*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili

Hornung, David (2012).

Wong, W. (2001). *Principios del diseño en color*. Editorial Gustavo Gili.

Smit ,S. y Ten Holt H.F. (1994). *Manual del artista*. Barcelona, España: Editorial H Blume.

Simpson, I. (1982). *Curso completo de pintura..* Madrid, España:

Crespi-Ferrario. *“Léxico Técnico de las Artes Plásticas”*. Buenos Aires: Editorial Universitaria.

Von Rebeur, A. (2010). *La ciencia del color*. Siglo Veintiuno Editores S.A.

- sobrecolores.blogspot.com.ar

- Arts4X es el gran diccionario enciclopédico de arte y historia del arte. Pintores.

- <http://www.arts4x.com/spa/d/pigmento/pigmento.htm> - 23.7kb

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

“Los colores puros...tienen por sí mismos, con independencia de los objetos representados por ellos, una influencia significativa en los sentimientos de quienes los contemplan”

Henri Matisse

TERESITA MIQUELARENA - CARMEN AIDA BREST

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

Las cualidades del color

**¿Qué atributos reconocés
en el color?**

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

Cualidades del color

Todo color puede describirse de tres maneras, por ello podemos decir que los atributos o cualidades del color son: el tono, el valor y la saturación.

Tono cromático: es el nombre específico que se le da a cada color.

Tono: es también un atributo que permite clasificar al color por intensidad.

Valor: se refiere al grado de luminosidad (claridad u oscuridad) de un color.

Saturación o intensidad: nos indica el grado de pureza del color.

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

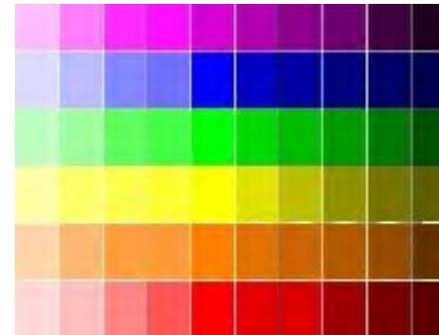
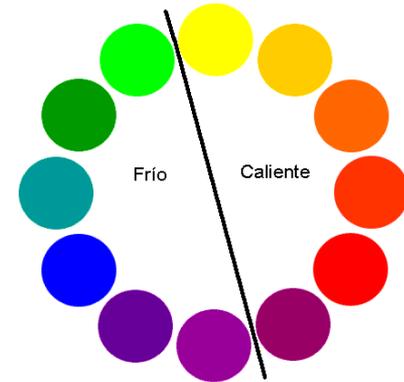
Tono: es el nombre específico que se le da a cada color.

Valor: se refiere al grado de luminosidad (claridad u oscuridad) de un color.

Saturación: es el grado de pureza del color.

más saturado

menos saturado

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

Ejercitaciones:

Alumnos 3º año ESB

1- Elegir un color saturado y mezclarlo con blanco, gris, negro y su color complementario u opuesto en el círculo cromático. Percibir en las muestras de papel pintado, las diferentes cualidades que presenta el color al cambiar: si es más oscuro o claro, si es frío o cálido y que observamos al ver que pierde su pureza.

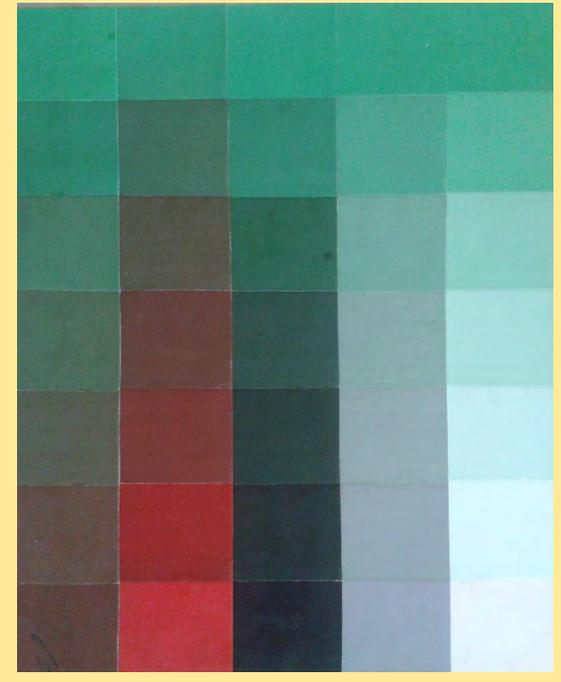
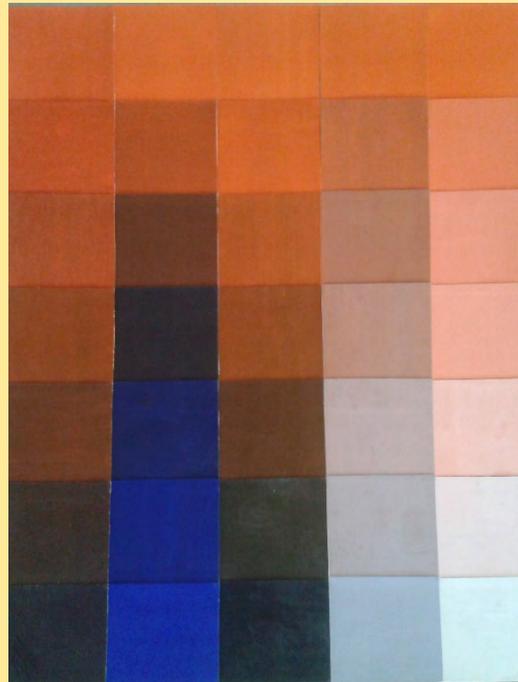
Materiales: témpera o acrílico sobre papel.

2- Realizar una composición con colores de máxima saturación, por ejemplo armonía de primarios, luego repetir el diseño desde lo formal y pintarlo con los mismos colores pero desaturados al tinte (blanco) para observar el grado de valor de los tonos. ¿Qué percibes?

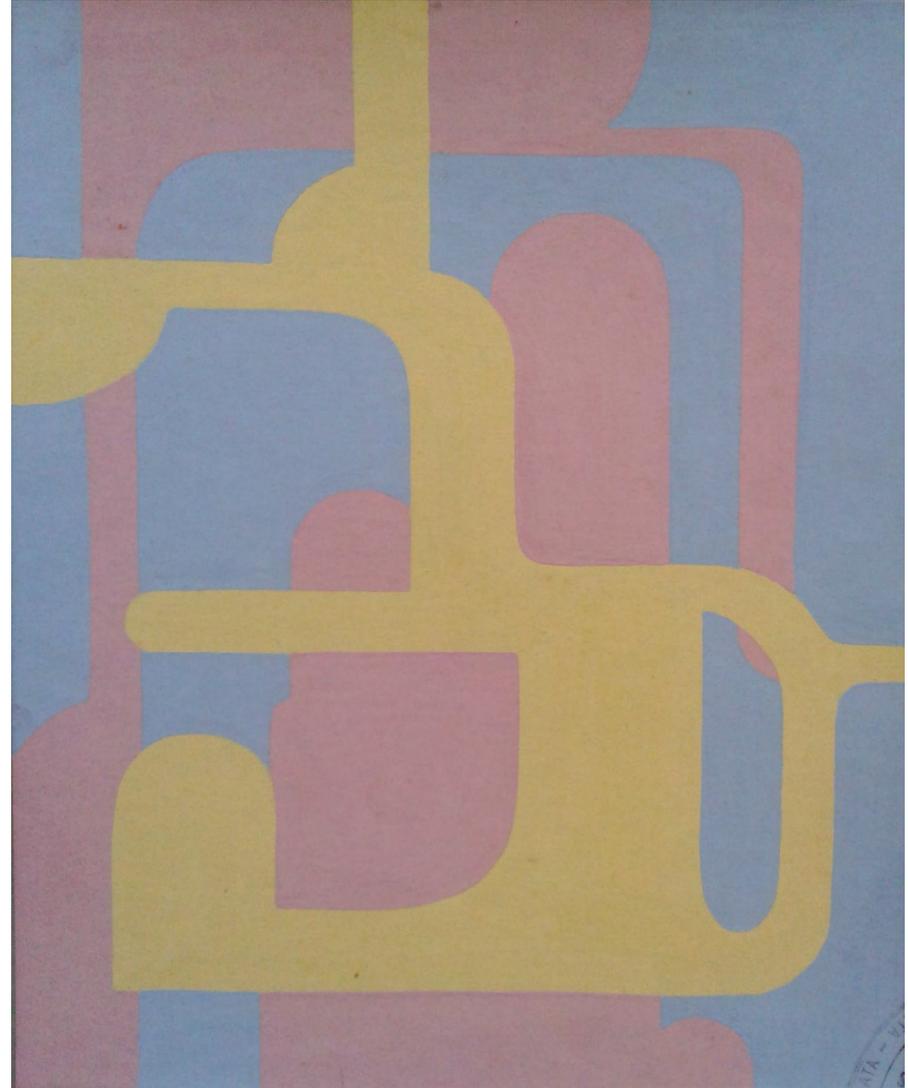
3- Componer diferentes diseños utilizando en uno dominancia de tonos cálidos y en otro dominancia de tonos fríos. ¿Qué sensación percibes?

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

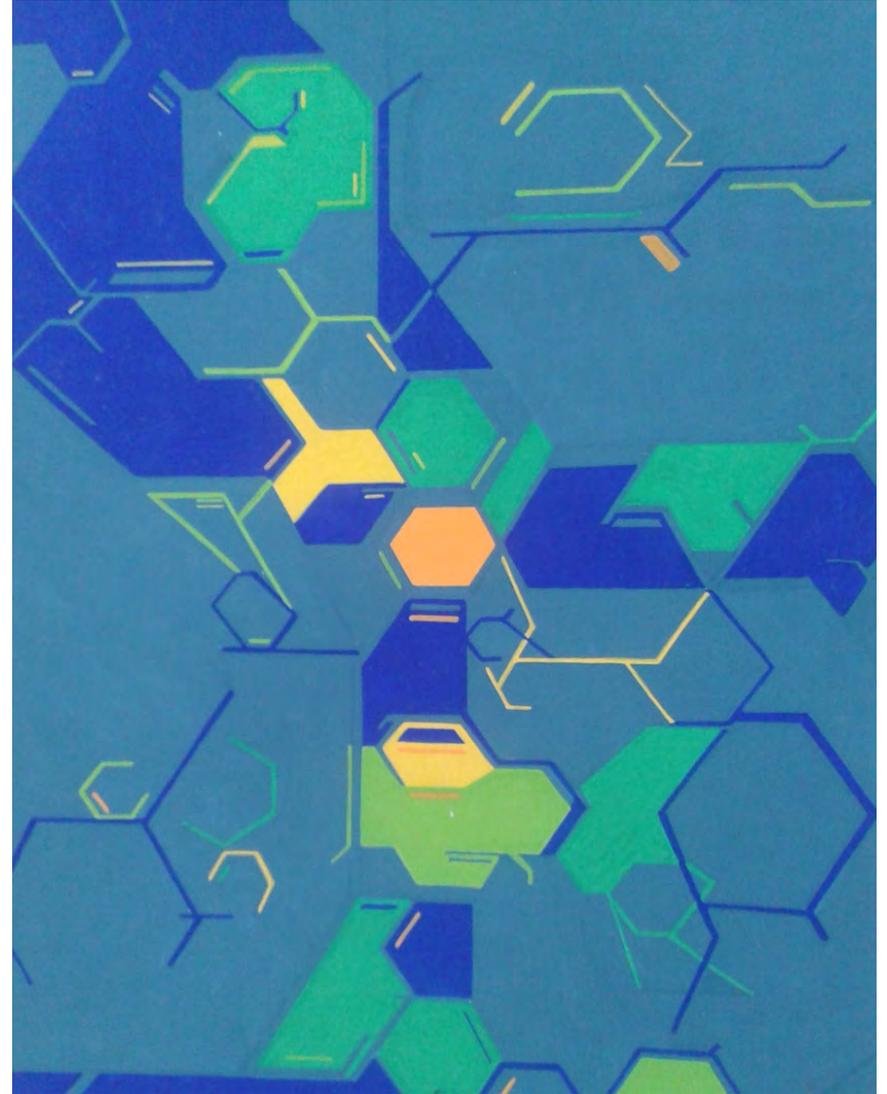
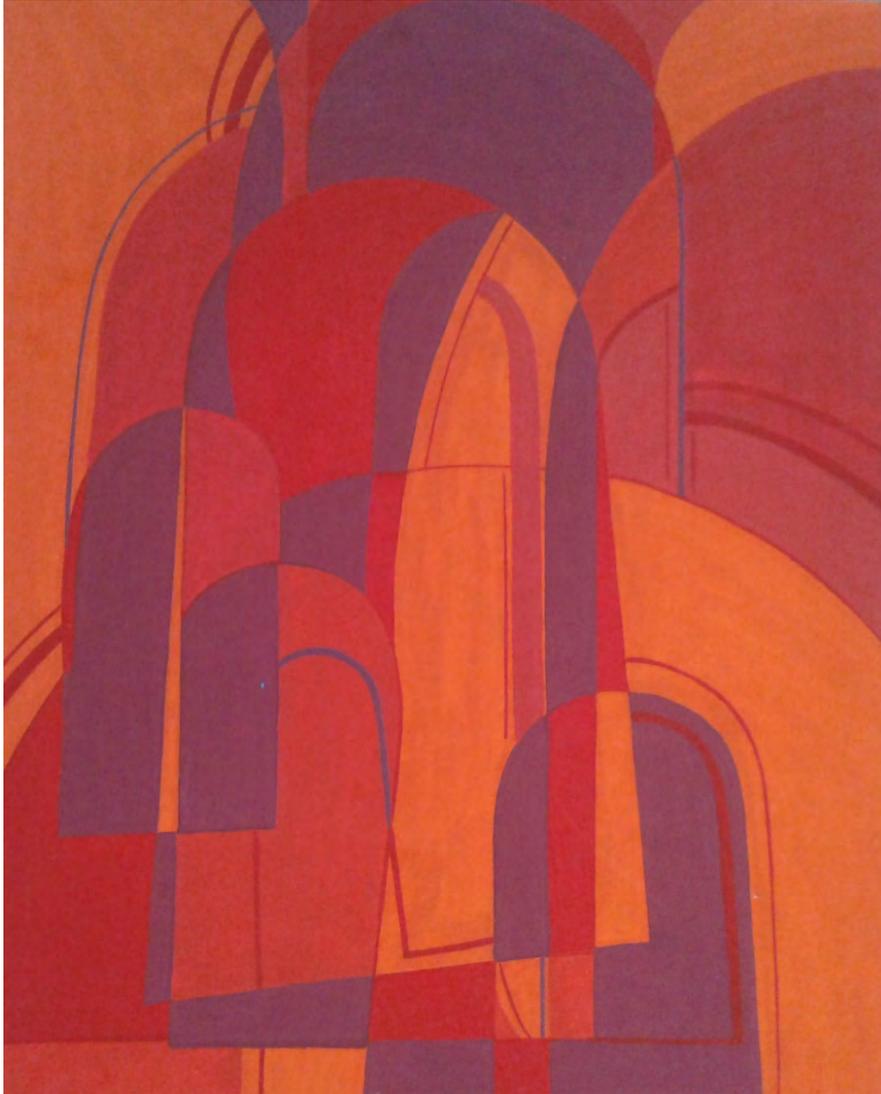
Ejemplificaciones

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

Ejercitaciones:

Colores familiares cálidos y fríos **Ciclo Básico 1º Año**

En base al Círculo Cromático que realizamos, vamos a experimentar con esquemas lineales simples y para ello armo composiciones abstractas por medio de círculos concéntricos, con colores familiares entre sí, con bases de color frías o cálidas.

¿Qué efecto me producen? ¿Algunos colores avanzan o retroceden?

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

Ejemplificaciones:

CAPÍTULO 2 / ¿Cómo son los colores?

Bibliografía

Albers, J. *La Interacción del Color*. Versión castellana de María Luisa Balseiro. Editorial Alianza Forma. Reimpresión 2003.

Arnheim, R. (1976). *Arte y Percepción Visual*. Buenos Aires: Eudeba.

Crespi / Ferrarrio. (1971). *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Eudeba: Buenos Aires.

Fernández Chiti, J. (2010). *Diccionario de Estética de las Artes Plásticas*. Edic. Condorhuasi: Buenos Aires.

Hornung, D. (2012). *Color*.

Itten, J. *Arte del Color*. Edición abreviada. Editorial Bouret.

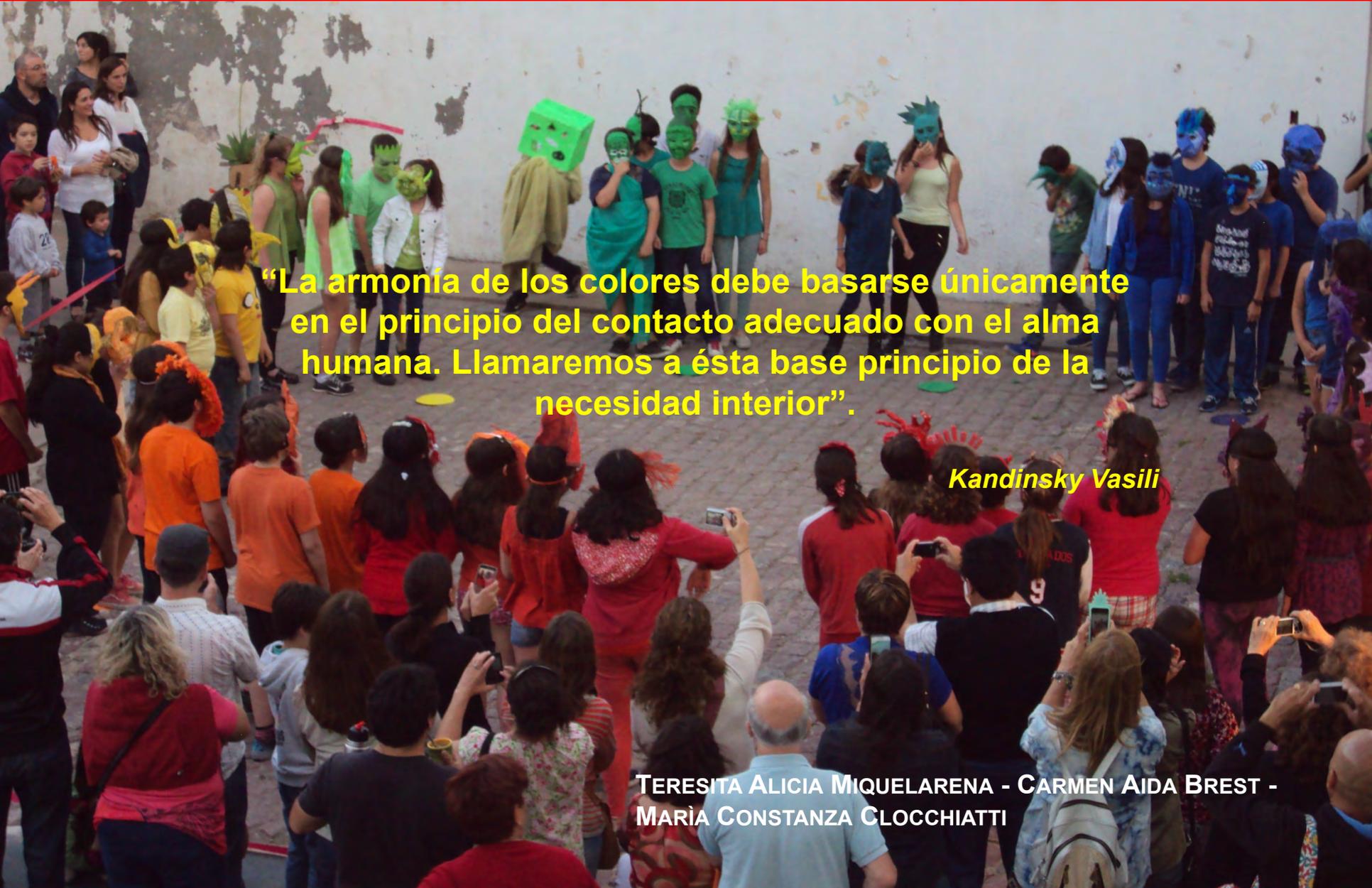
Von Rebeur, A. (2010). *La ciencia del color*. Siglo Veintiuno Editores S.A.

Wong, W. (2001). *Principios del diseño en color*. Editorial Gustavo Gili. 2° edición ampliada 2013.

-<http://www.pinturayartistas.com/la-interaccion-entre-colores/>

-<http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/relatividad-del-color>
del diseño en color. Editorial Gustavo Gili.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

“La armonía de los colores debe basarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana. Llamaremos a ésta base principio de la necesidad interior”.

Kandinsky Vasili

TERESITA ALICIA MIQUELARENA - CARMEN AIDA BREST -
MARIA CONSTANZA CLOCCHIATTI

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

¿Cómo ordenarías los colores?

¿Cuántos ordenamientos cromáticos conoces?

Círculos Cromáticos:

**Tradicional y Generativo
Intervalos Armónicos**

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

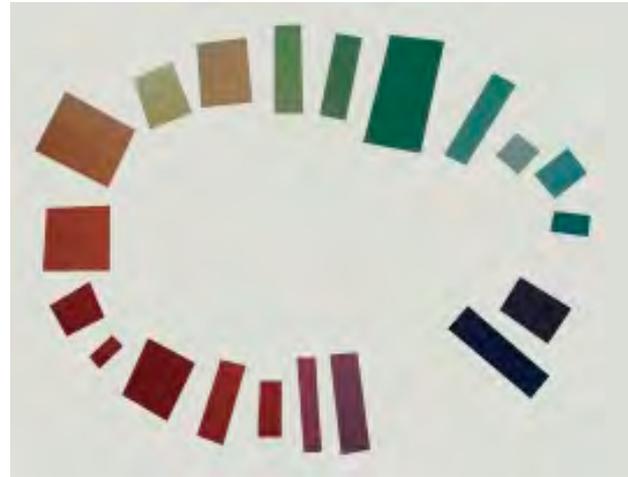
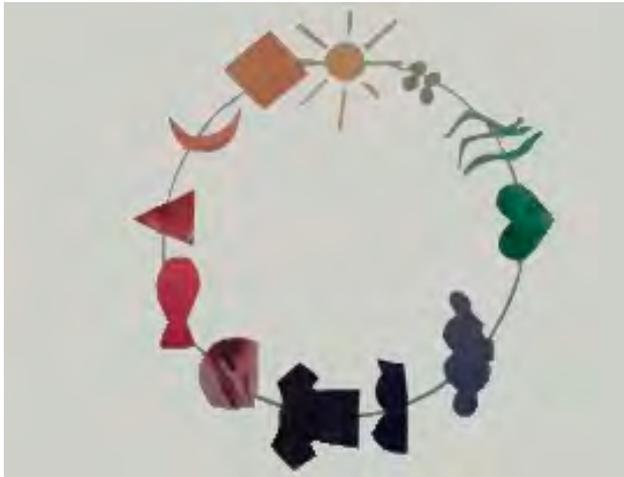
Armonización del color

Los conceptos y gustos cambian de una a otra generación, según la edad, sexo, la raza, educación, entorno cultural, etc., de cada individuo, y por ello es difícil establecer normas específicas para la creación efectiva de combinaciones de color.

“Para nuestros propósitos, la armonía de color queda óptimamente descripta como combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o la excitan mediante contrastes” (Wong, p. 51). La analogía y el contraste son las dos vías para el logro de la armonía de color. Con el objeto de valorarlas en un diseño, debemos considerar individualmente el valor, la saturación y el tono de los colores.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Organizaciones de color por alumnos de 3º año ESB

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Los intervalos armónicos en el Círculo Cromático.

Se denomina sintaxis cromática o combinatoria predeterminada de colores al ordenamiento de los contrastes de colores en intervalos.

Cada intervalo o armonía de color es una organización de colores, que pueden seleccionarse a partir del círculo tradicional o generativo, según ciertas analogías y contrastes entre los mismos. Las armonías o intervalos fundamentales son:

Monocromía: un color con sus variantes por desaturación del mismo.

Policromías: muchos colores (paleta multicolor).

Tríadas: primaria, secundaria, terciaria cálida, terciaria fría.

Complementarios: opuesto mayor, opuesto menor, aproximado, dividido, mutuo.

Alternos: a un primario, a un secundario, a un terciario.

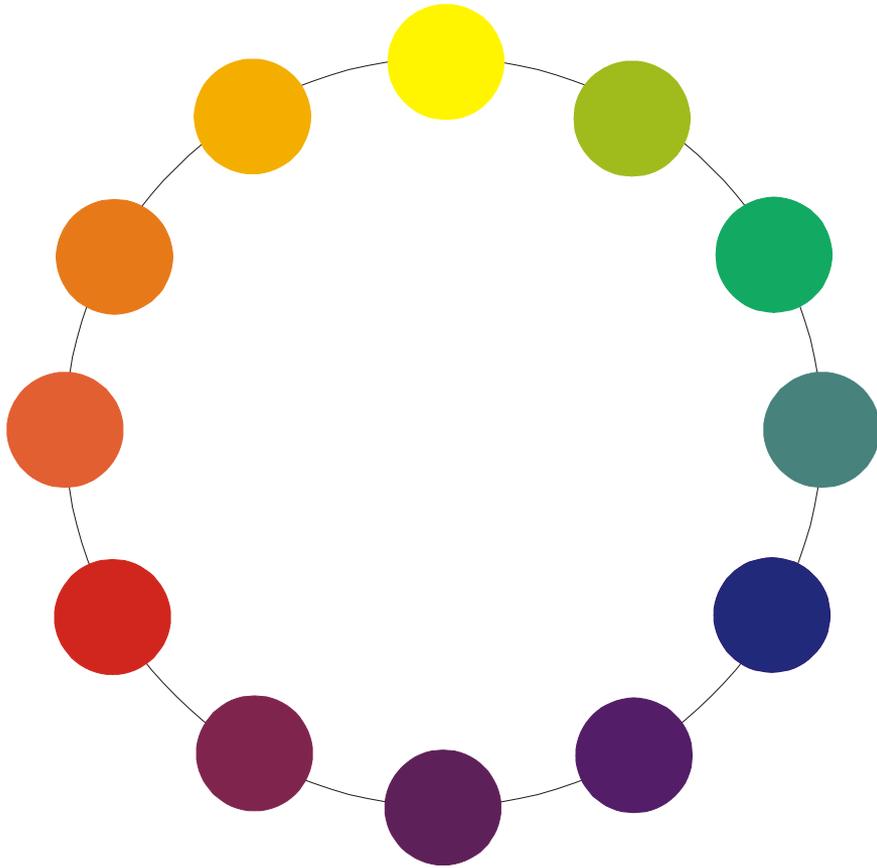
Análogos: a un primario, a un secundario.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

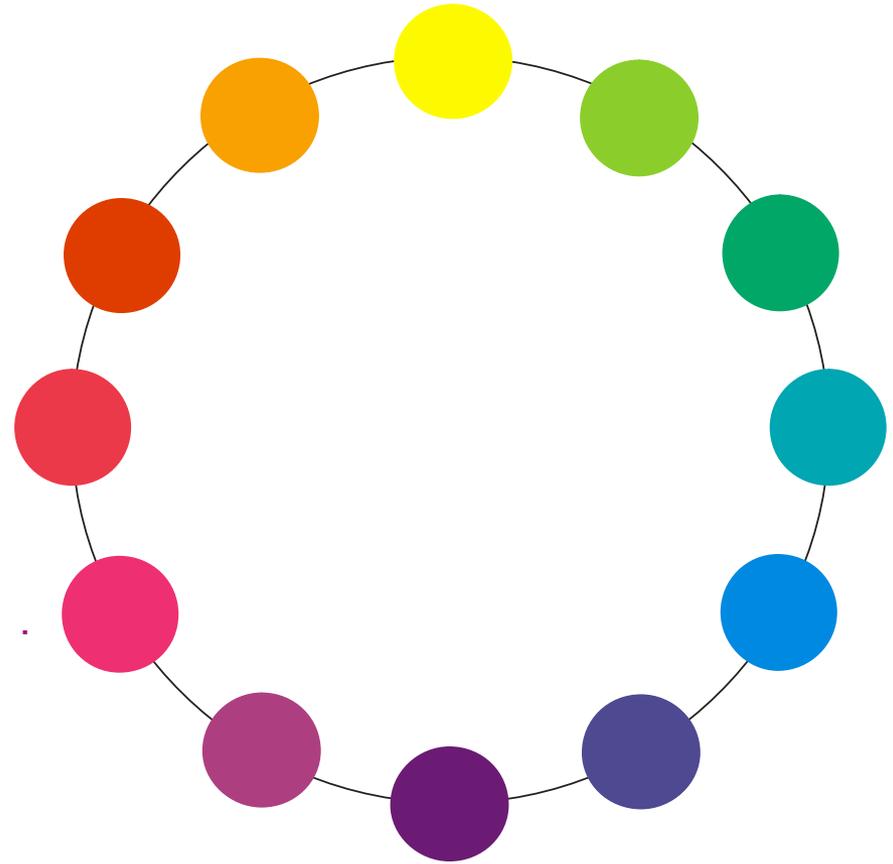
El círculo cromático o círculo de color, es una ordenación sistemática del color basada generalmente, como el caso del círculo tradicional de Pope, en los tres colores llamados fundamentales o primarios: rojo, amarillo y azul o del círculo cromático Generativo donde los primarios son: magenta, amarillo y cyan. En torno a ellos se disponen los secundarios y terciarios (Wong, p.109). Tonos Comp.

La lectura del círculo cromático se realiza en el sentido de las agujas del reloj y puede establecerse claramente una subdivisión entre los colores cálidos y los colores fríos, incluyendo dentro de los primeros a los que se disponen entre el violeta rojizo y el amarillo y dentro de los segundos a los que se disponen entre el amarillo verdoso y el violeta.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

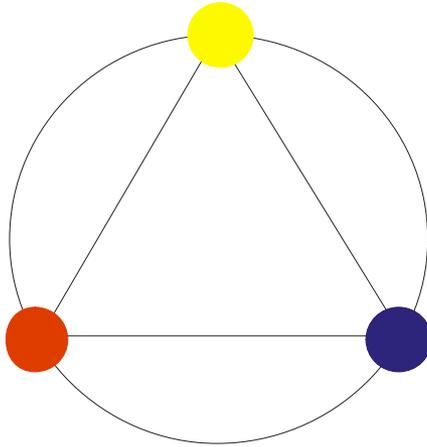
**Círculo Cromático
Tradicional**

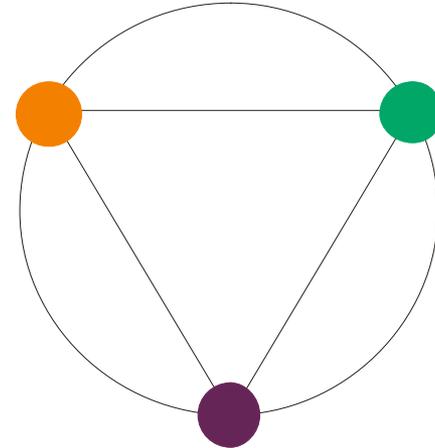
**Círculo Cromático
Generativo**

Intervalos armónicos del círculo cromático

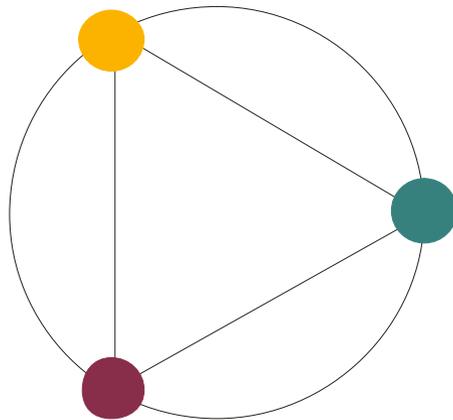
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

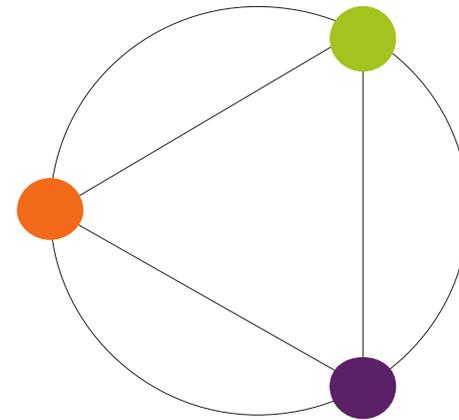
tríada primaria

tríada secundaria

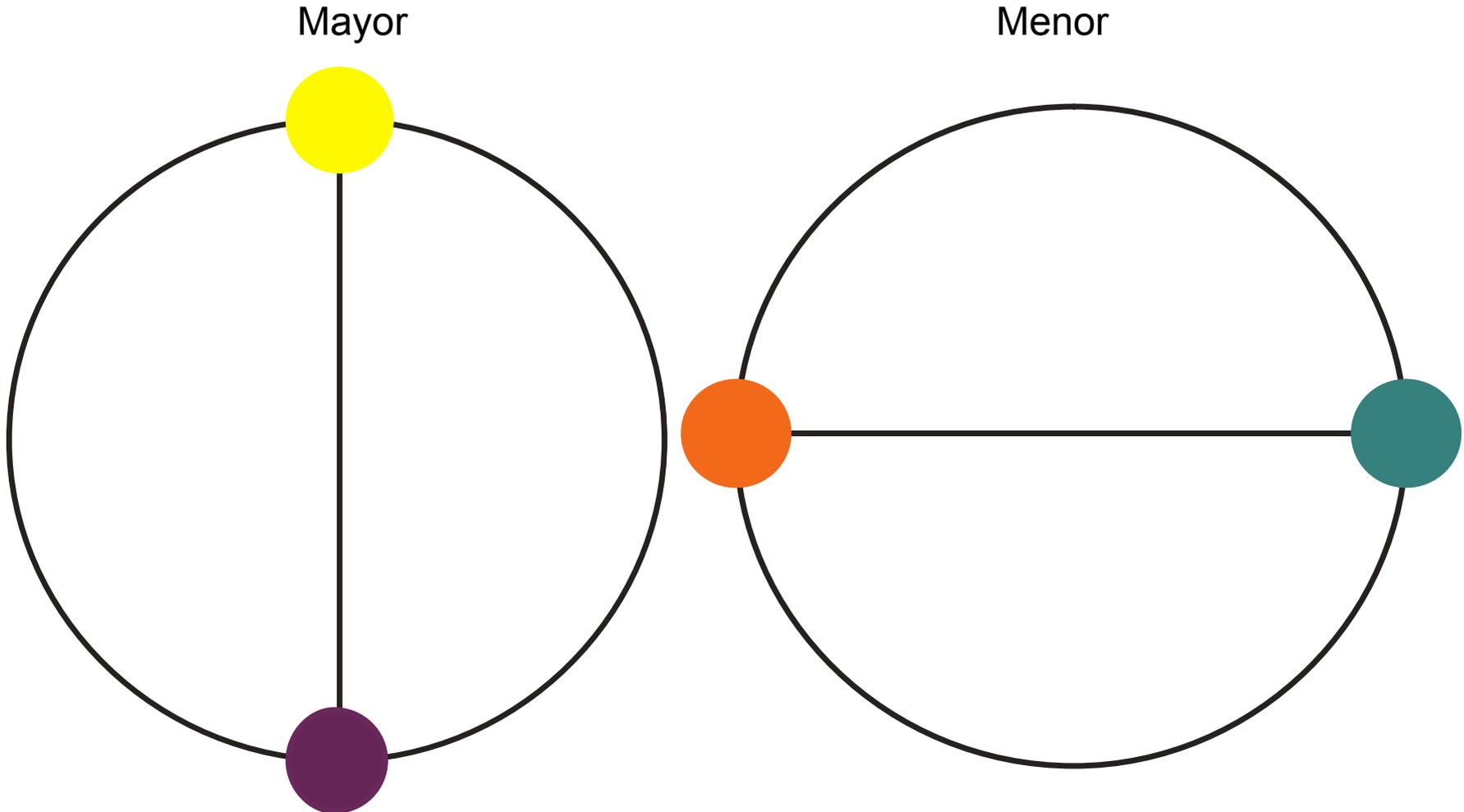
*tríada terciaria cálida
(dos cálidos y un frío)*

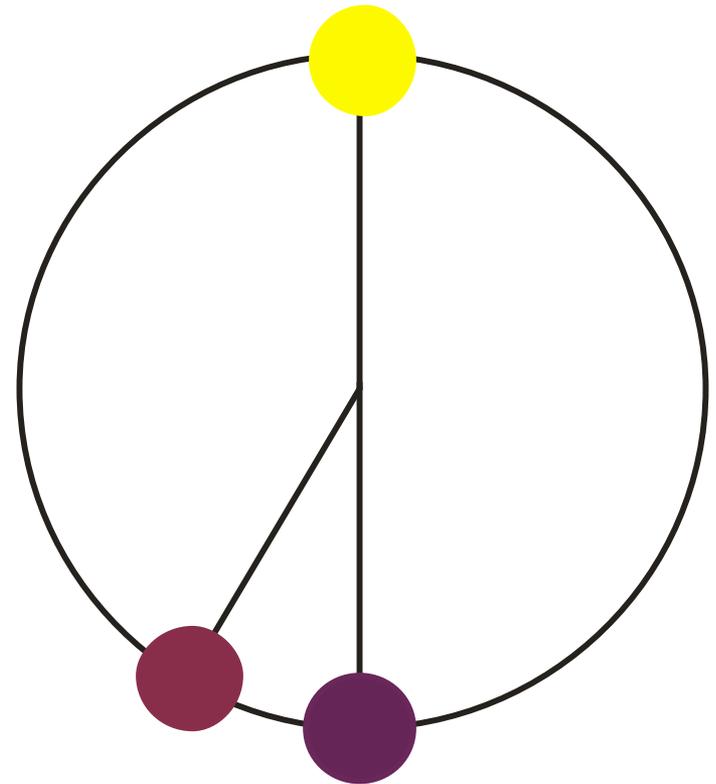
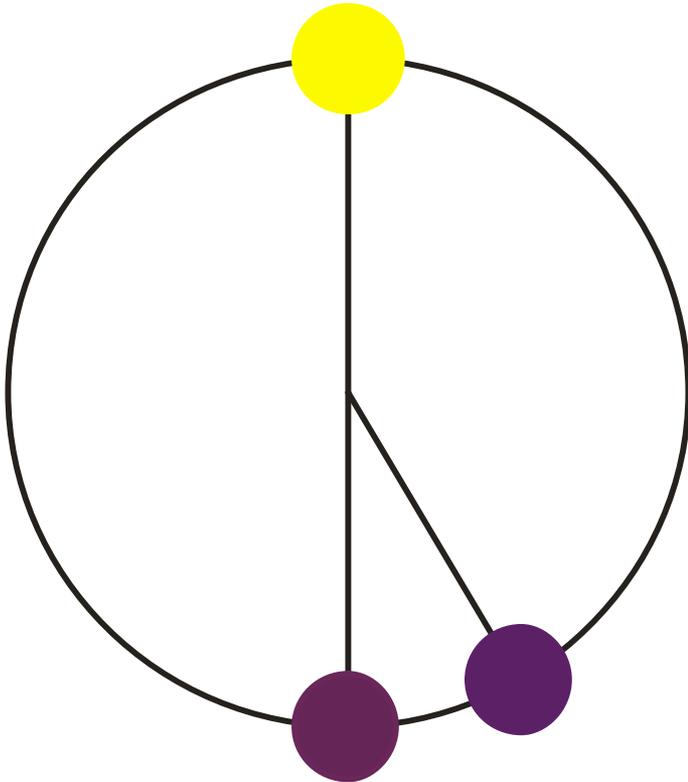
*tríada terciaria fría
(dos fríos y un cálido)*

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Complementos Verdaderos

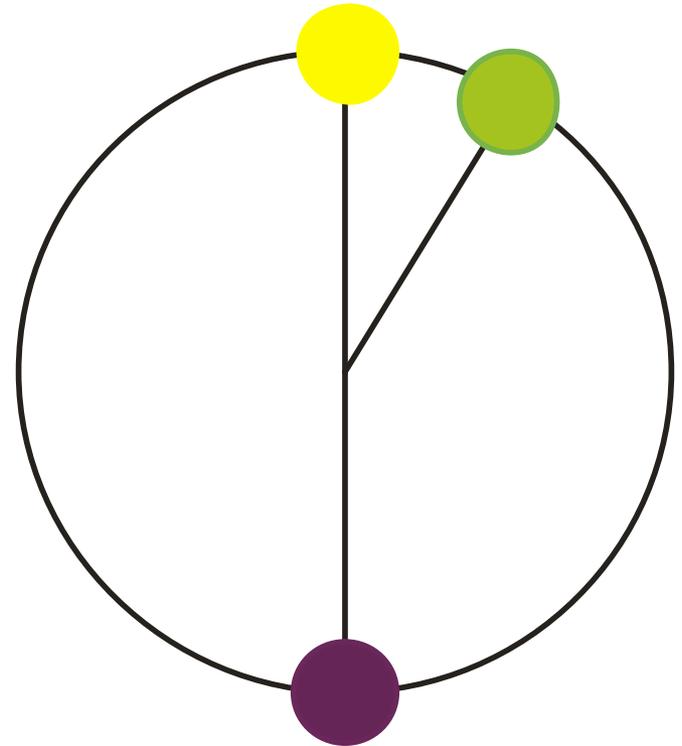
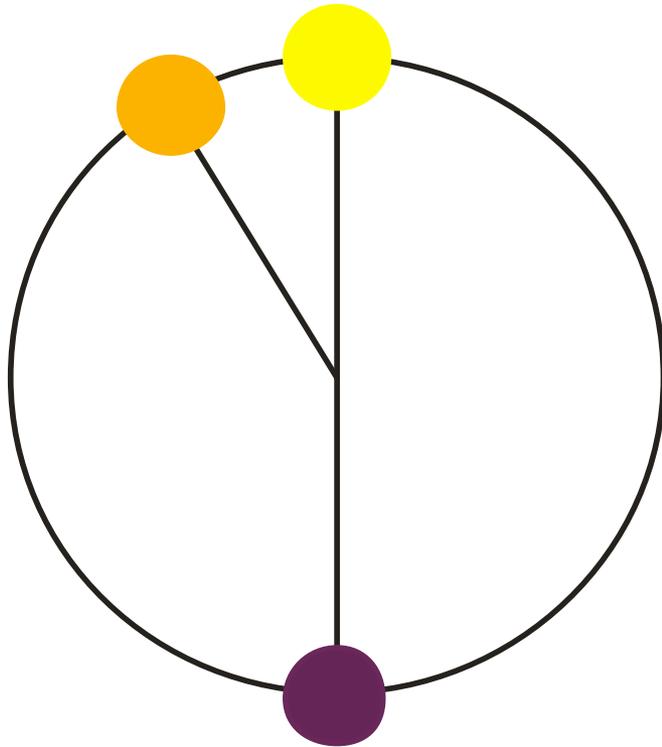

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

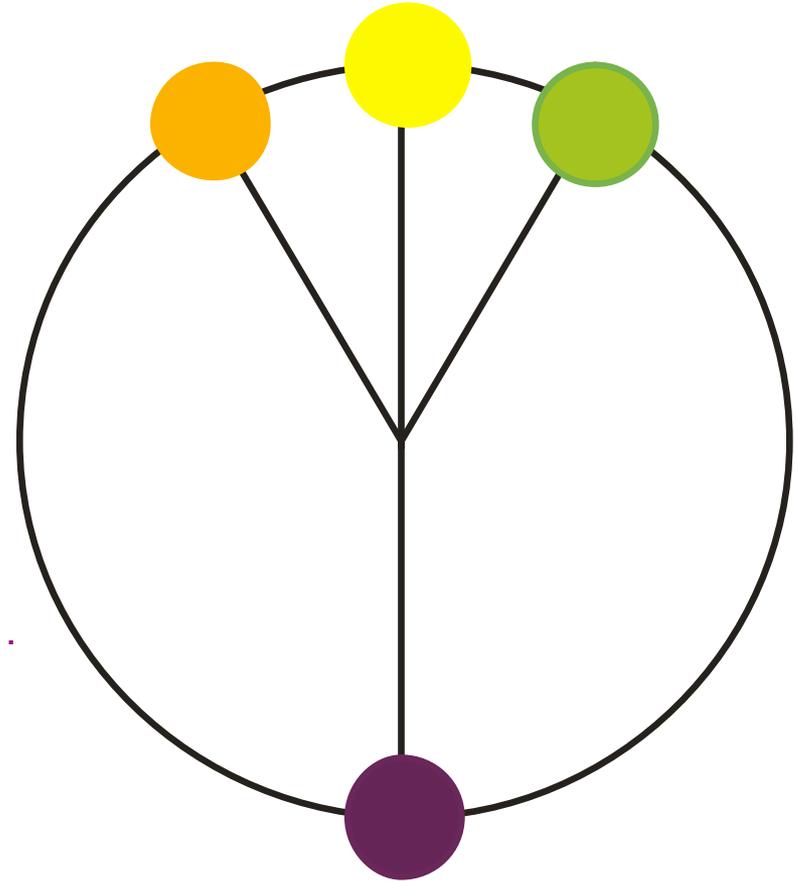
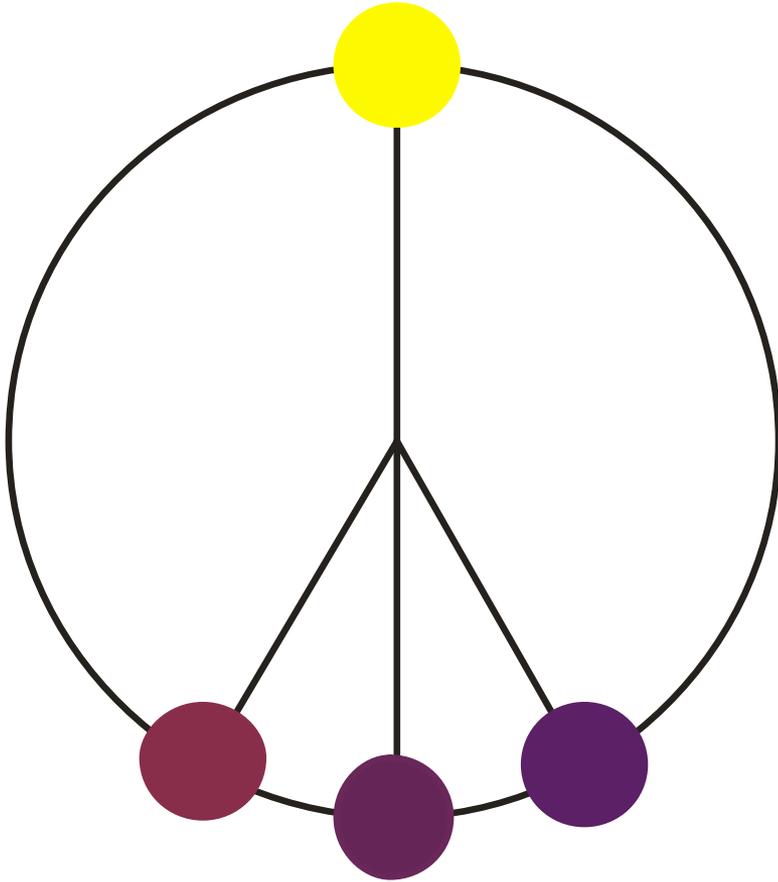
Complementos Aproximados

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

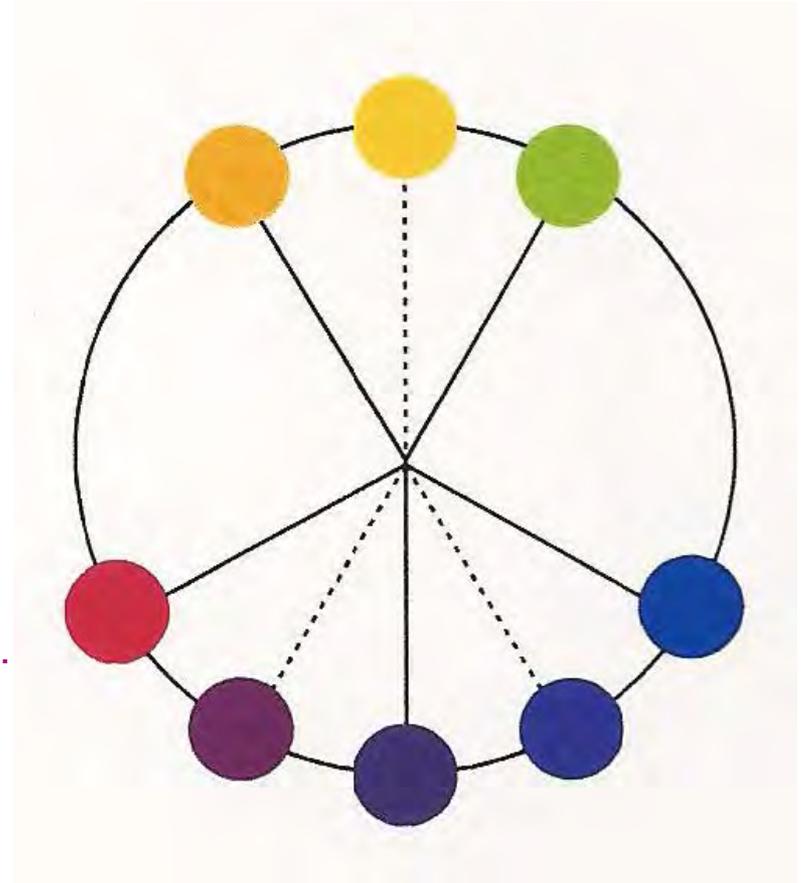
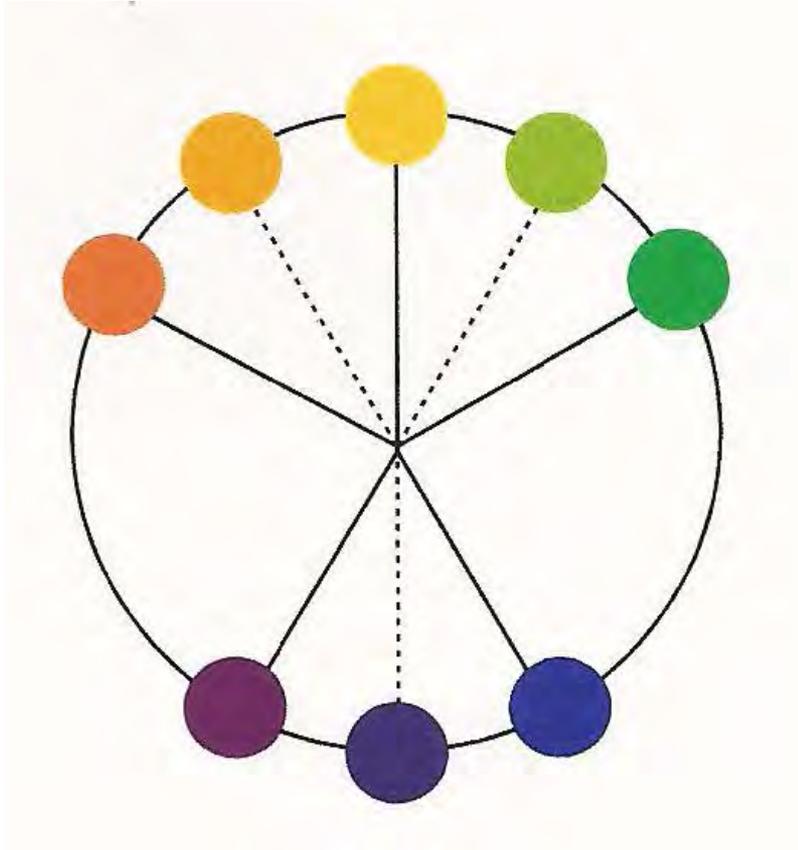
Complementos Aproximados

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Complementos Divididos

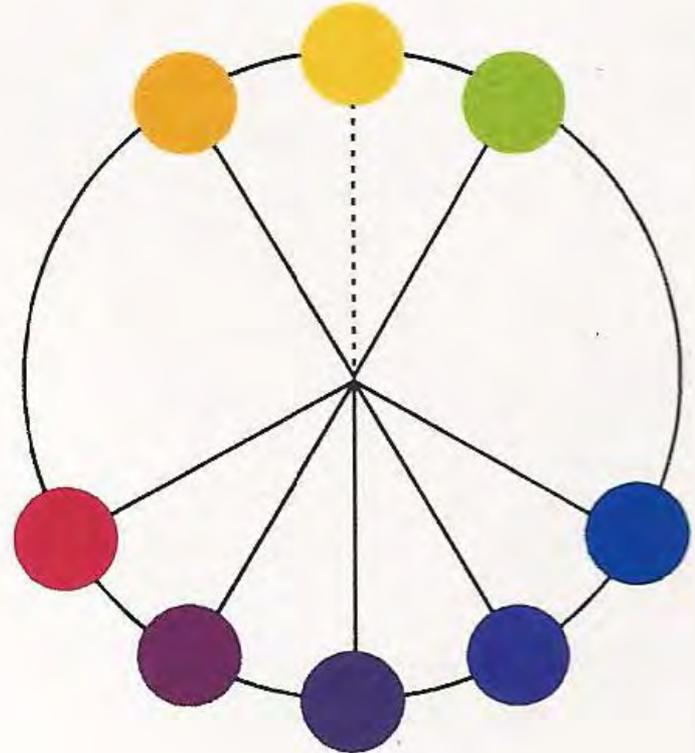
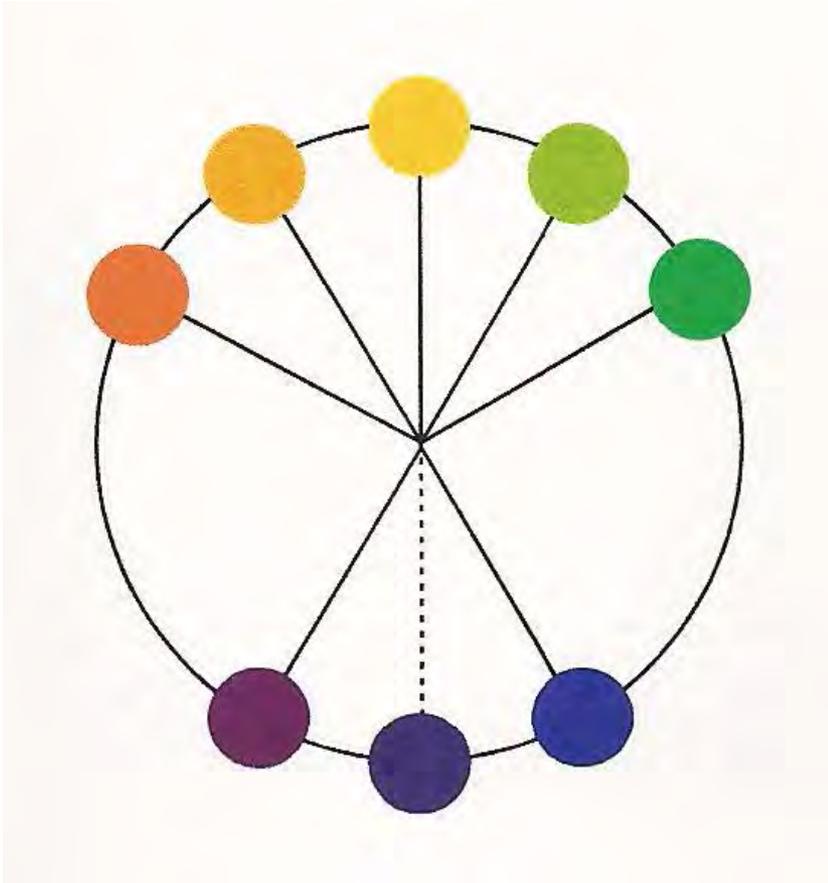
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Complementos Mutuos

Mutuos 3 a 2

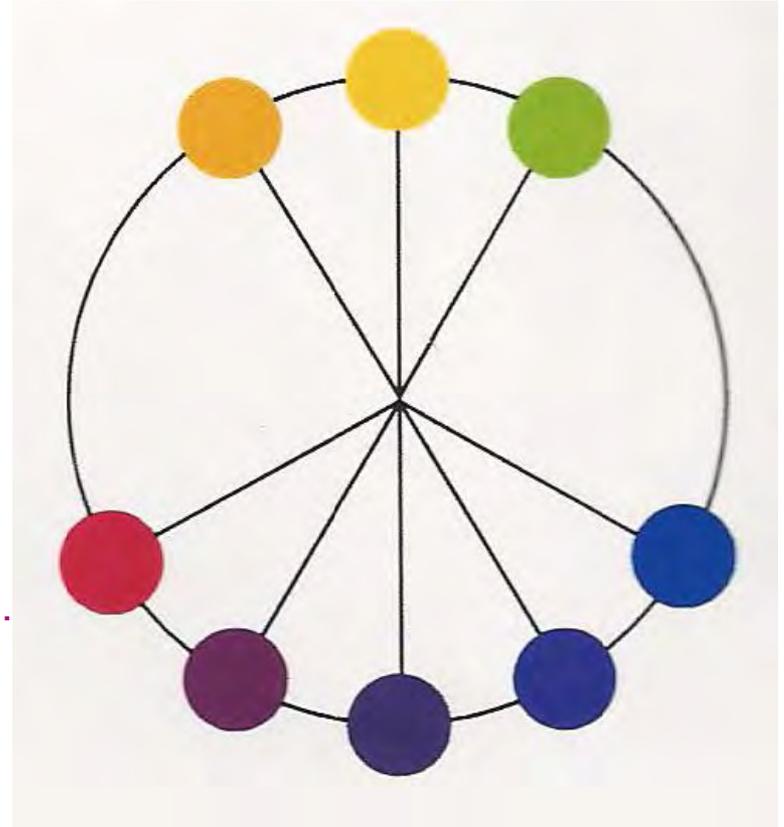
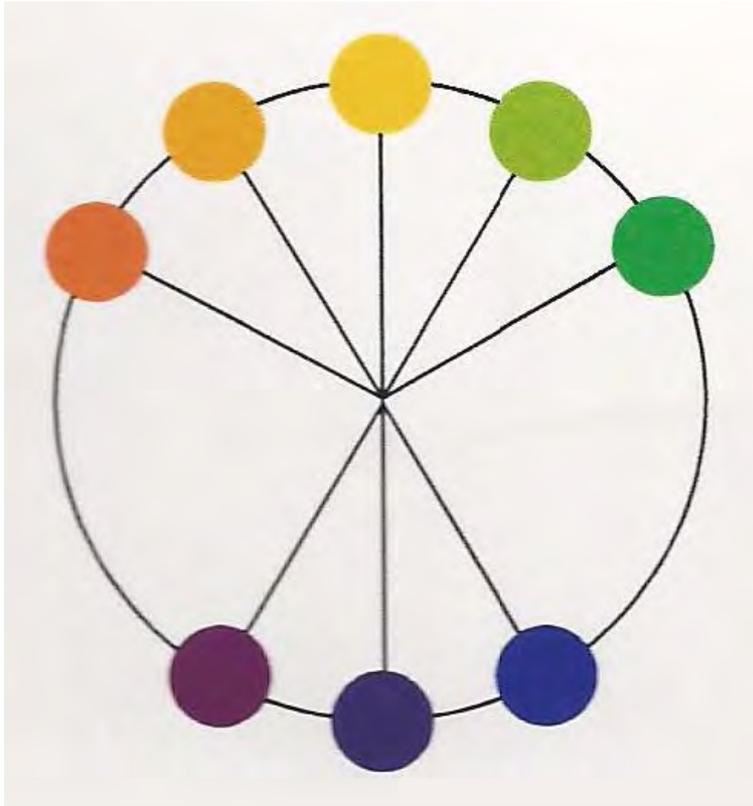
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Complementos Mutuos

Mutuos 5 a 2

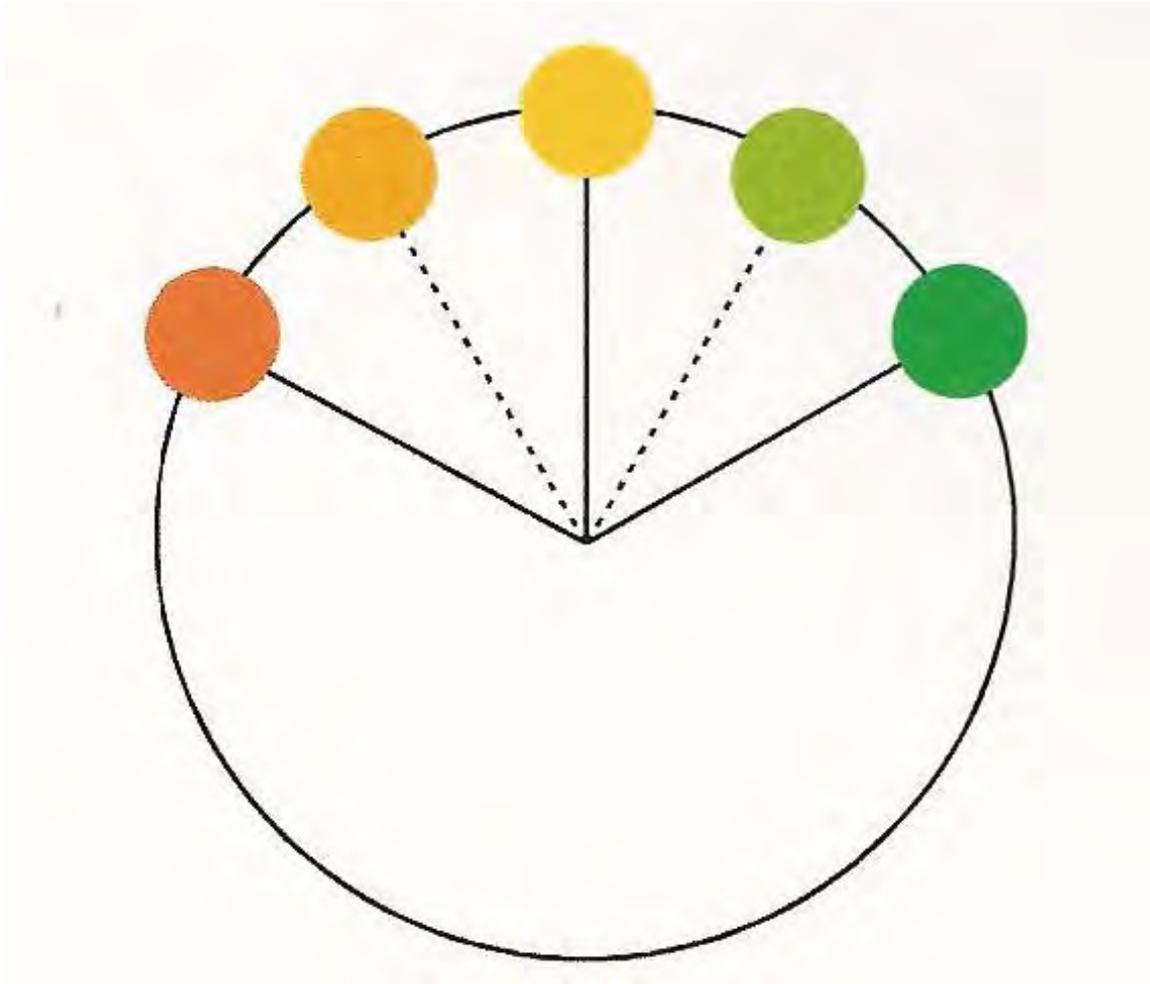
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Complementos Mutuos

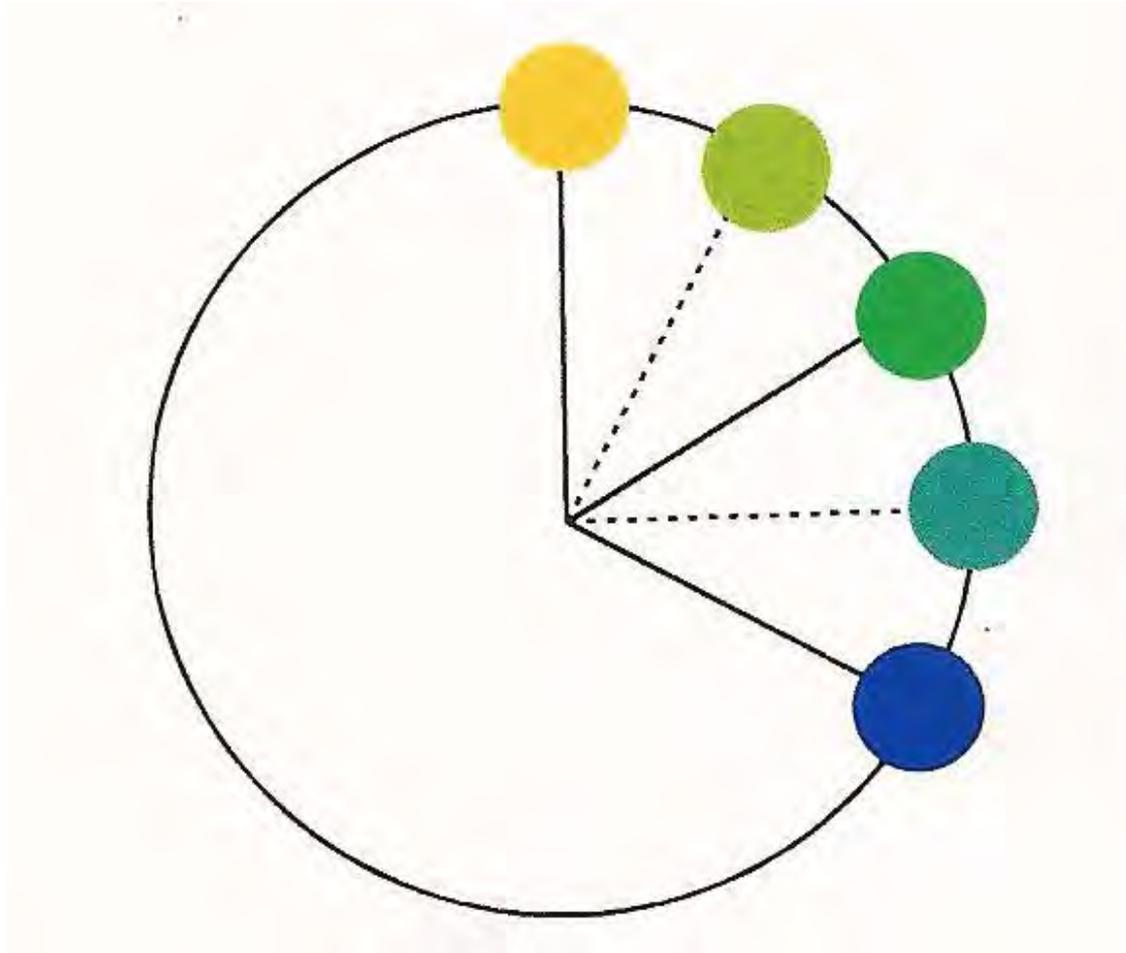
Mutuos 5 a 3

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

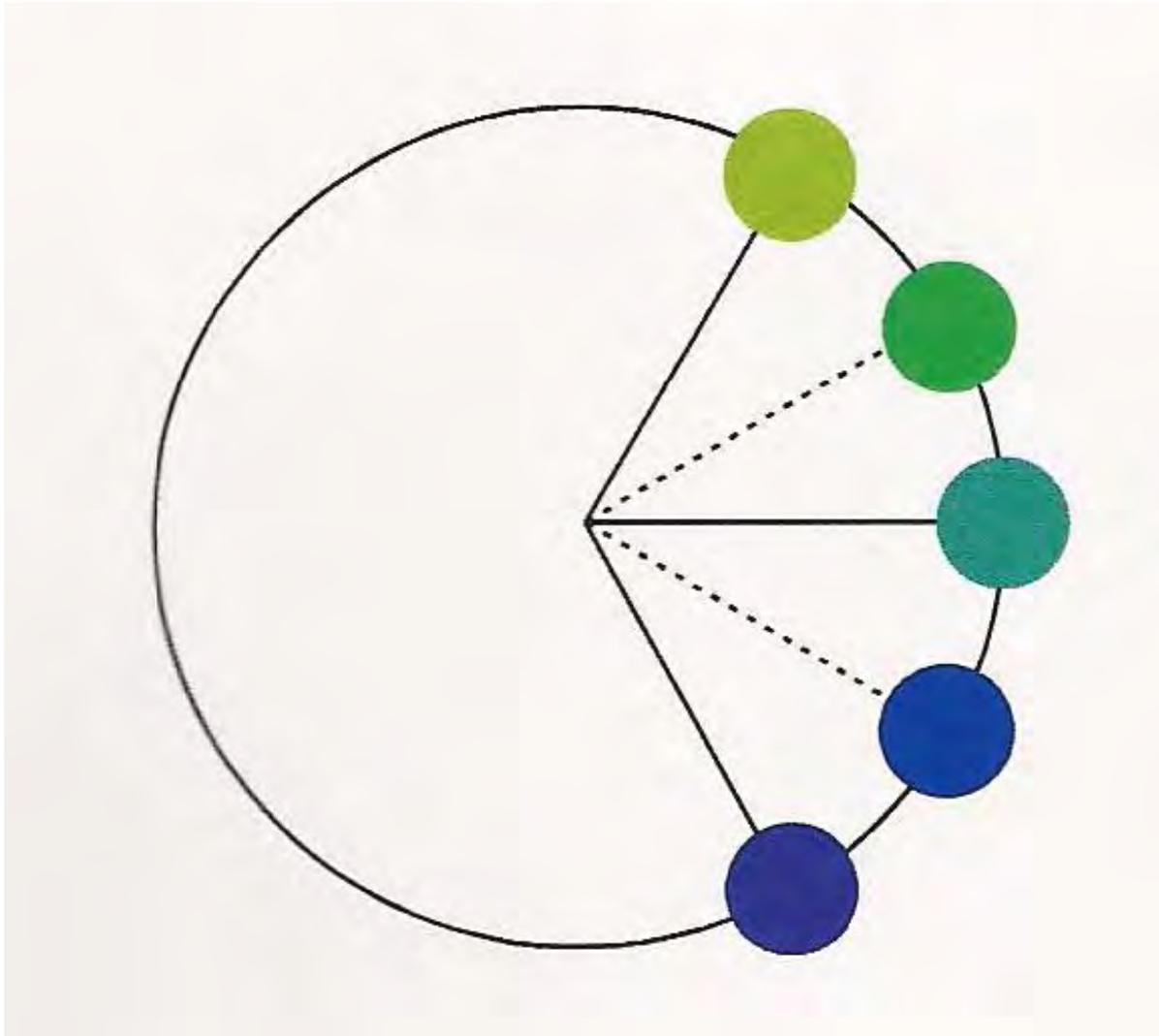
Alternos de 1er. Grado

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Alternos de 2do. Grado

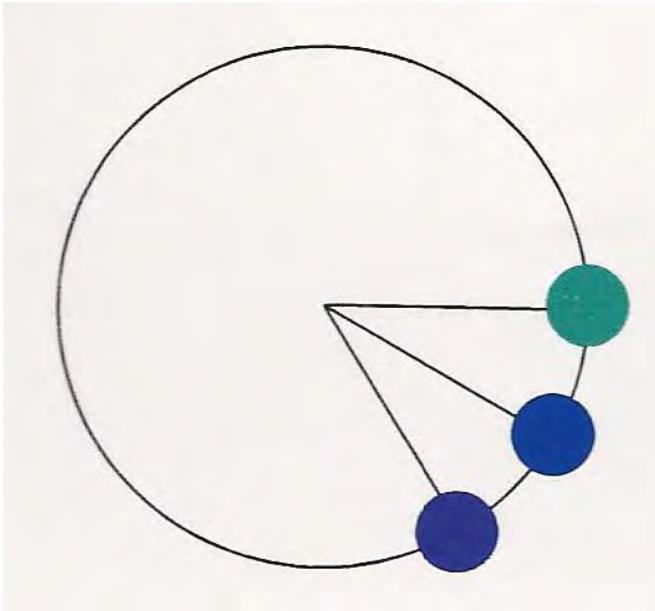
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

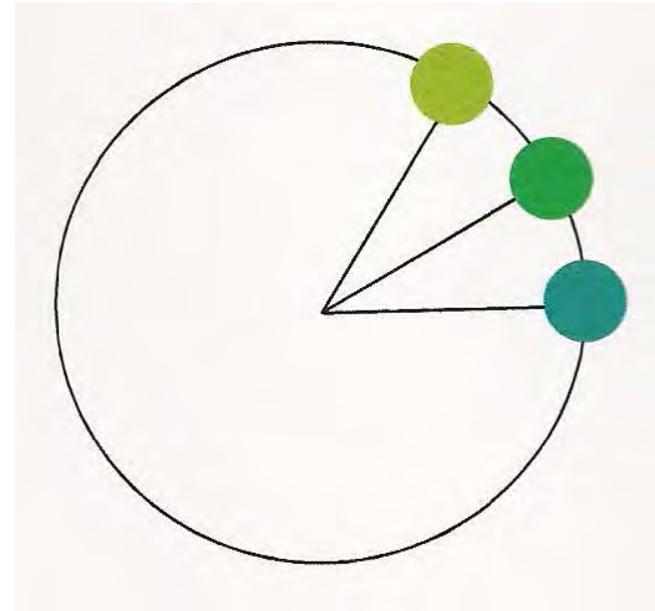
Alternos de 3er. Grado

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Análogos

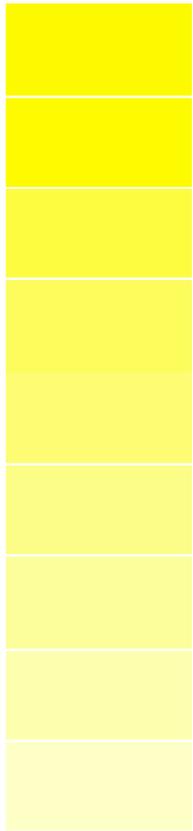

A un primario

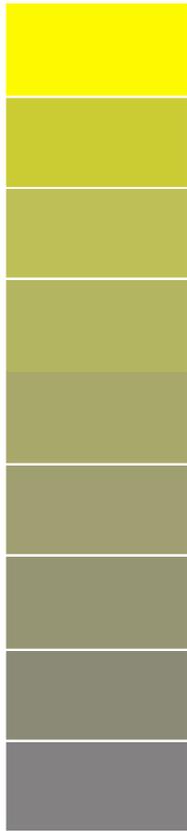

A un secundario

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

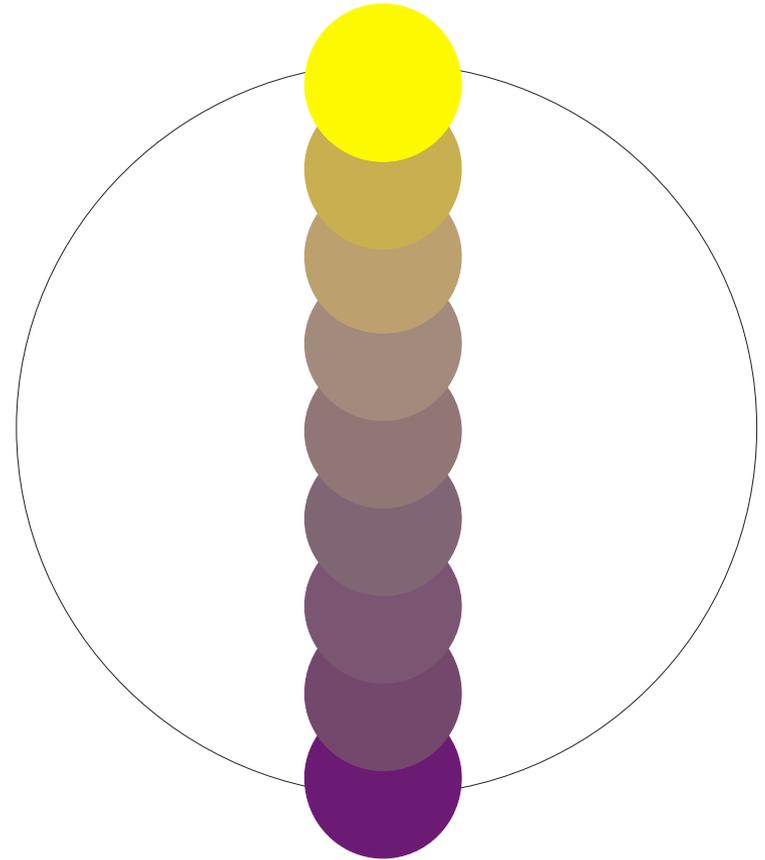
Tinte

Tono

Matiz

Quebramiento

Monocromático

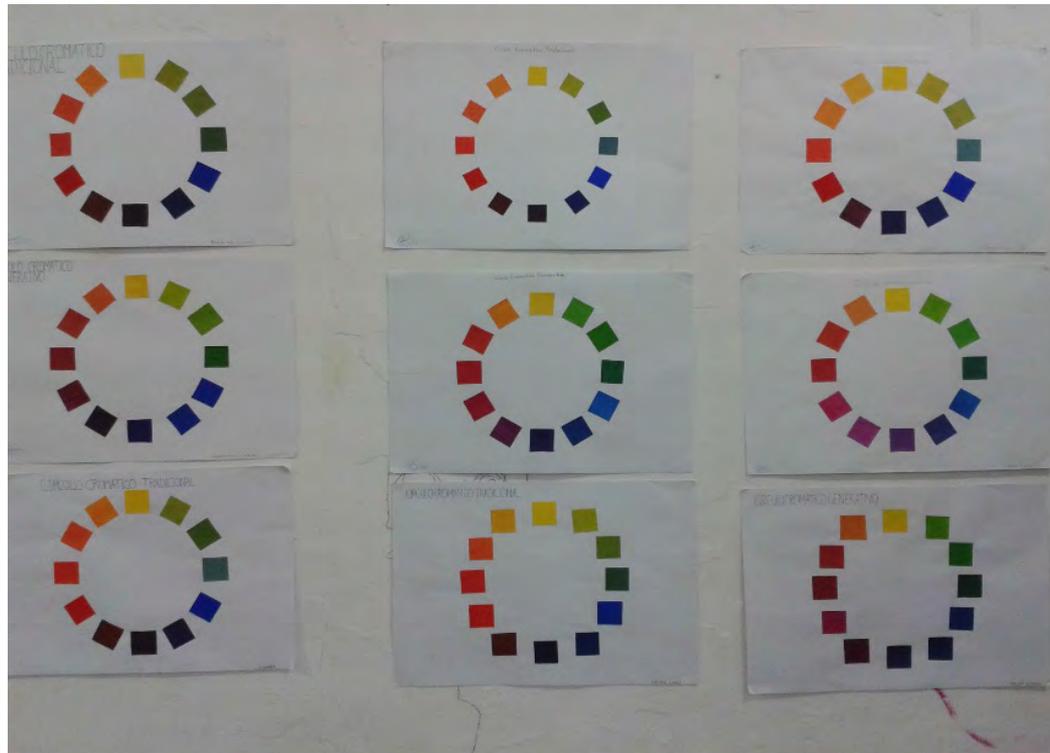
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Ejercitaciones: para nivel 3° año

- 1- Realizar el círculo cromático tradicional y generativo.
- 2- Realizar una estructura bi o tridimensional demostrativa del concepto: *armonías de color*.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Ejemplificaciones: para nivel 3° año

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Ejemplificación: para nivel 3° año

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Ejemplificación: para nivel 3° año

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Veó... Veó...

Círculo cromático realizado por Prof. Brest Carmen

Ciclo Básico 1º Año
Prof. Brest, Carmen

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

¿Qué ves a tu alrededor?... un mundo de colores que nos rodea y sorprende, al alcance de tu mano, una rueda de colores de la naturaleza, ¿es posible?, intentémoslo y verás un círculo de la vida en un conjunto de hojas.

¿Cómo? Podemos armar un círculo de color con hojas naturales, la estación de otoño nos brinda una gran variedad de tonalidades cuando las hojas se transforman y caen.

¿Te animás? ¿se parece o acerca al círculo cromático que trabajamos o hay algún color que falte?

Círculo cromático y ejercicio realizado por los alumnos de Ciclo Básico 1° C 2015

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

¡HOLA!

CICLO
BÁSICO 1º
AÑO

PROF. BREST, CARMEN

YO SOY **ROJO**, **AMARILLO** Y **AZUL**

NOS LLAMAMOS LOS COLORES PRIMARIOS

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

SI NOS MEZCLAMOS ENTRE SÍ...

FORMAMOS **NARANJA**, **VERDE** Y **VIOLETA**

Y NOS LLAMAMOS COLORES SECUNDARIOS

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Y NOS SEGUIMOS MULTIPLICANDO AL MEZCLARNOS,
LOS PRIMARIOS CON LOS SECUNDARIOS...

YO SOY

**AMARILLO
ANARANJADO**

ROJO NARANJA

Y

ROJO VIOLÁCEO

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

YO SOY

AMARILLO VERDOSO

AZUL VERDOSO

Y

AZUL VIOLÁCEO

Y NOS LLAMAMOS
TERCIARIOS

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Y TODOS JUNTOS FORMAMOS
ESTA RUEDA DE COLORES

TE ANIMÁS A PROBAR...

Materiales que necesitás:

PAPEL, TÉMPERA, RODILLO Y MANOS.

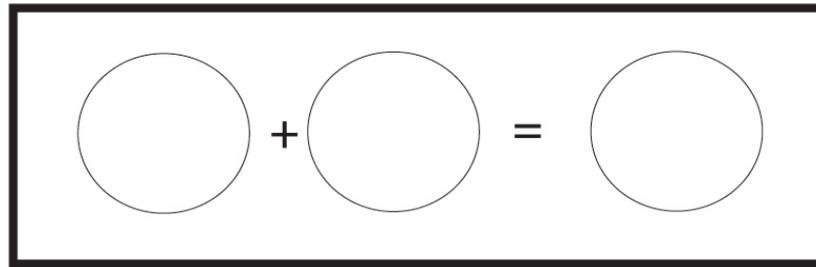
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

En un pequeño pueblo

Otro de los estudios acerca del color con el que nos comprometemos durante la cursada de 1er año de Ciclo Básico, es el de los resultados de sus mezclas. De a pares, así ordenamos los colores como una ecuación de suma, con un resultado. Entonces, el amarillo y el azul resultan en verde $Y+B=G$, así con cada pareja de básicos.

Más tarde, superamos esta ecuación lineal, para acceder de un modo visualmente más gráfico a la comprensión de otro tipo de relaciones que se entienden a partir de un círculo cromático elemental, al que llamamos: **ronda de los colores**.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

La ronda de los colores es el ardid que nos permite acceder al estudio y la comprensión de, por ejemplo, la relación entre los colores complementarios. A lo largo de los años, entre alumnos y docente, se generó una historia, que narra el origen y el sentido de la ronda, para reforzar la memoria de este vínculo.

Esta cuenta que, en un principio, los colores básicos (o primarios), formaron una pequeña tribu, un pueblo.

Hacían sus tareas diarias, cada uno en su mundo.

Hasta que empezaron a compartir, a comunicarse entre los tres (no ya solo de a dos).

Así salieron de caminata, comieron juntos, se reunieron de sobremesa, organizaron una ronda para jugar (mientras cuento la historia de la tribu, la mesa y la ronda, la voy ejecutando en el pizarrón).

En esta situación, aparecen los tres colores, dispuestos sobre la órbita de un círculo, (como si fuese el perímetro de una mesa redonda, vista de arriba, en un plano), equidistantes entre sí.

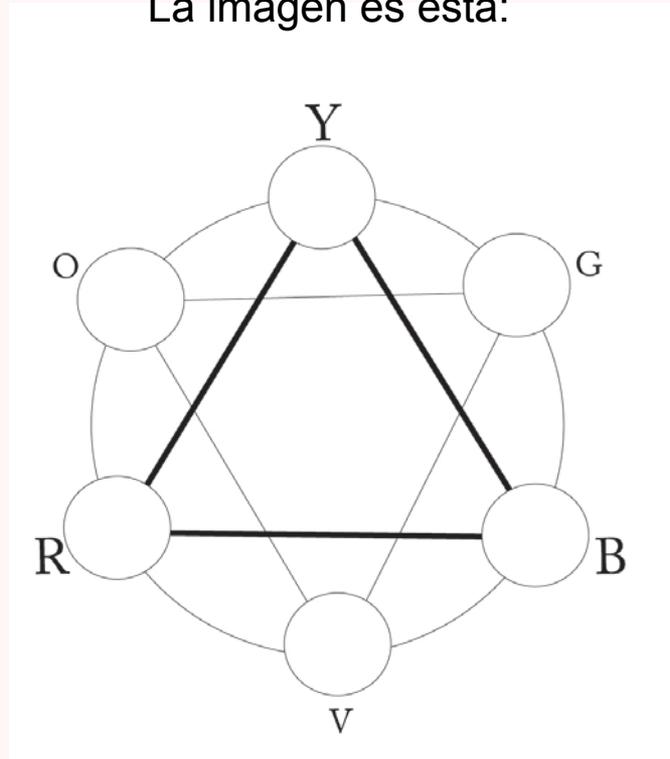
CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Comenzamos una historia compartida, relatando distintas posibilidades...imaginemos si en esta tribu, con el tiempo, pasa que dos de estos tres se enamoran y se juntan, sabemos cuál es su producto, porque ya lo estudiamos. ¿Cuál es su *hijo*? El rojo y el amarillo tienen al naranja, el azul y el amarillo tienen al verde, y el azul y el rojo tienen al violeta. Supongamos de modo hipotético, que los colores en situación de baile o en ronda, se presentan con cada una de sus posibles uniones y productos en este gráfico.

La imagen es esta:

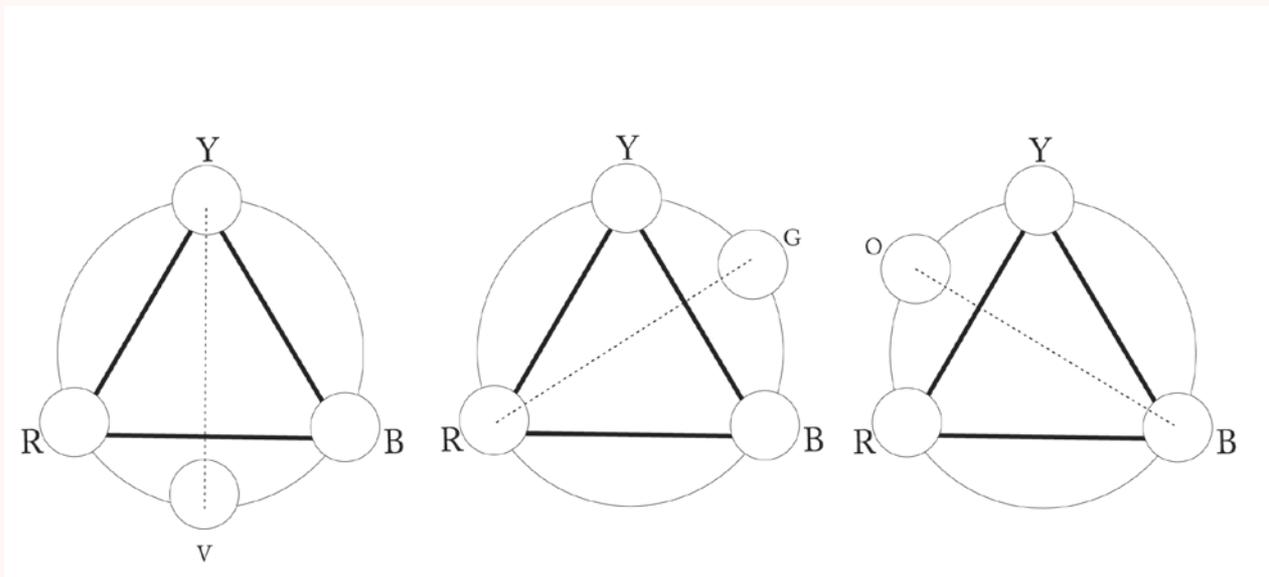

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Así, se enlazan en forma de triángulo, los básicos y en forma de un triángulo con vértice invertido, los derivados, en una forma para los entendidos clásica, pero novedosa para los alumnos hasta el momento. Aún no hablamos de tríadas, ni lo vamos a hacer, pero ya está agregado visualmente ese concepto.

Observemos que en cada unión de a dos, queda un integrante de esta pequeña comunidad, "solterón"...cada vez que se forma una pareja entre los primarios, hay uno que queda sin pareja, porque son tres. ¿Cómo es en cada caso?

Hacemos el gráfico, recorremos cada caso.

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Observamos que este "solterón", en la ronda, siempre queda en línea recta al hijo de la pareja que se formó...en cada caso, y los observamos con tiempo... Esta es una nueva relación que también acabamos de descubrir.

A este vínculo, "el hijo de la pareja y el solterón" se lo llama también, con el lenguaje específico Color Opuesto o Color Complementario. A partir de ahora, vamos a estudiar los resultados que cada unión del hijo de la pareja, con el vecino solterón, que resultados de mezclas nos da? A partir de entonces, nos adentramos en reconocer las cualidades de cada mezcla, a comprender los marrones.

Entramos en los quebramientos sin hablar aún de ello. La búsqueda, es el control de las partes de colores que intervienen en las mezclas, y la garantía de pureza en sus resultados, con las que ya venimos lidiando desde las prácticas anteriores.

El objetivo es que puedan reconocer las proveniencias de los diferentes marrones, porque en el futuro, al igual que con los colores derivados y sus variantes, ellos tienen que poder ejecutar el desafío máximo de esta cursada, el de igualar el color. Fantasma que generación tras generación nos acompaña! ¿qué hago cuando se me acaba un color formado y no terminé de pintar?
Bueno...lo vuelvo a hacer...igualito!

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

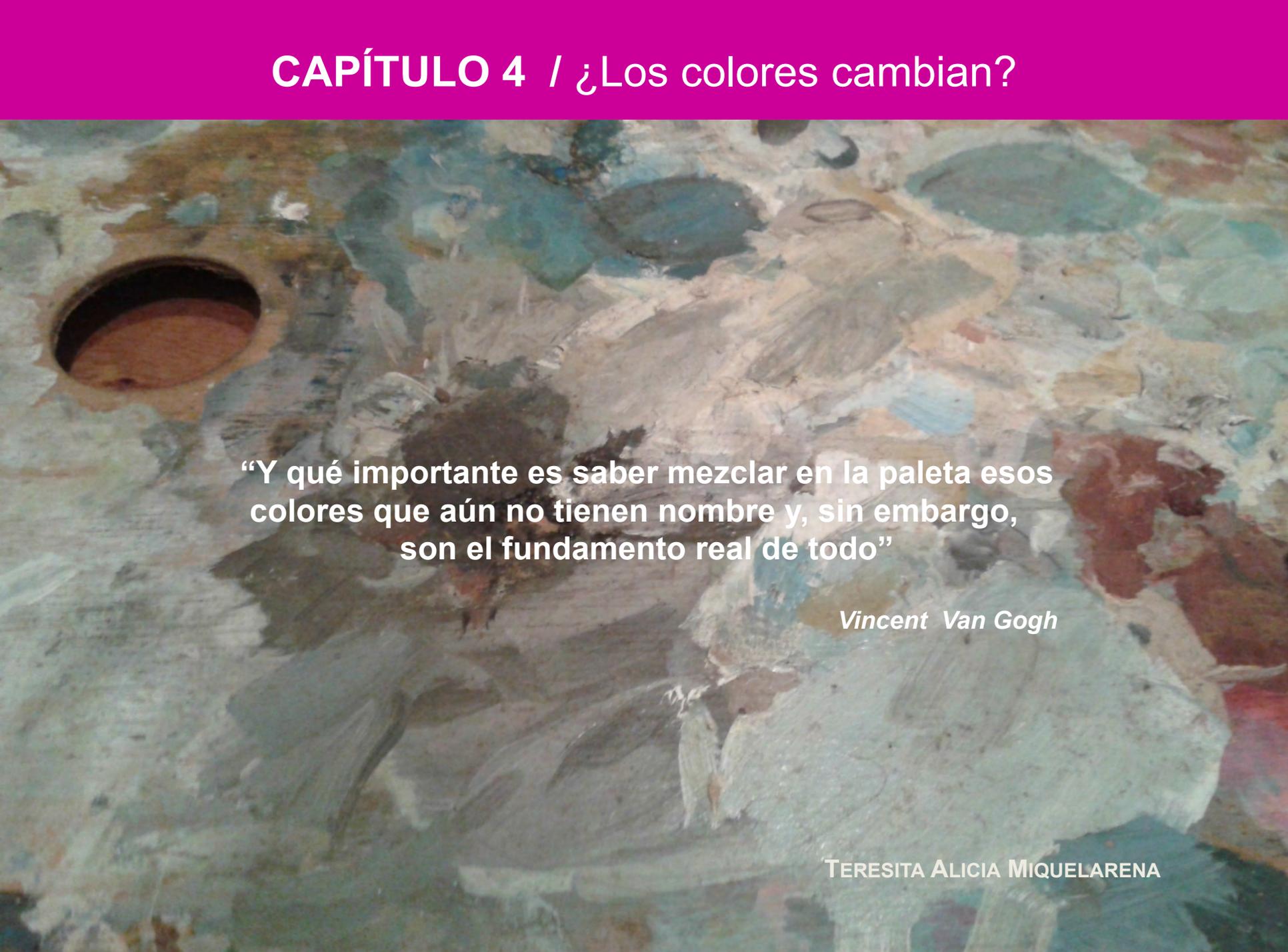

CAPÍTULO 3 / ¿Podemos ordenar los colores?

Bibliografía

- Arnheim, R. (1976). *Arte y Percepción Visual*. Buenos Aires: Eudeba.
- Crespi/Ferrario (1971). *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: Eudeba.
- Fernández Chiti, J. (2010). *Diccionario de Estética de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: Edic. Condorhuasi.
- Hornung, D. (2012). *Color*.
- Von Rebeur, A. (2010). *La ciencia del color*. Siglo Veintiuno Editores S.A.
- Wong, W. (2001). *Principios del diseño en color*. Editorial Gustavo Gili.

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

“Y qué importante es saber mezclar en la paleta esos colores que aún no tienen nombre y, sin embargo, son el fundamento real de todo”

Vincent Van Gogh

TERESITA ALICIA MIQUELARENA

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

- **Variantes de la Pérdida de Saturación**
- **Saturación**
- **Desaturación: Tinte, Tono y Matiz**
- **Quebramiento**
- **Neutralización**

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

• Variantes de la Pérdida de Saturación

Saturado:
color puro

Tinte:
color
desaturado
con blanco

Tono:
color
Desaturado
con gris

Matiz:
color
desaturado
con negro

Quebrado:
color
Mezclado
con su
opuesto en
el círculo

Neutralizado:
color
mezclado
con sus
alternos en
el círculo

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Variantes de la pérdida de la saturación

Saturación: Es la pureza de un color. Es sinónimo: intensidad cromática. Es una de las tres dimensiones o cualidades de un color, junto al valor y a la temperatura.

Desaturación: Cualquier pérdida de pureza de un color por mezcla es una Desaturación. Las diferentes variantes de la pérdida de la saturación son las siguientes:

- **Tintes:** tonos cromáticos obtenidos por la mezcla de un color con blanco en diferentes proporciones.
- **Tonos:** tonos cromáticos obtenidos por la mezcla de un color con gris en distintas proporciones.
- **Matices:** tonos obtenidos por la mezcla de un color con negro en diferentes proporciones.

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Quebrados: El quebramiento es un procedimiento o tipo de Desaturación que se produce cuando un color es mezclado con su opuesto o también llamado complementario. Las mezclas obtenidas se llaman colores quebrados. El neutro quebrado es la mitad visual “neutralidad” obtenida en la mezcla de los opuestos, lo cual no es mezclar cantidades iguales de pigmento de diferente color.

Neutralizados: Neutralización es un procedimiento o tipo de Desaturación que se produce cuando un color es mezclado con sus análogos o alternos que fueron previamente mezclados entre sí.

Colores alternos: paletas de tres colores alternados en el círculo cromático tanto tradicional como generativo (ver “Intervalos armónicos del color”).

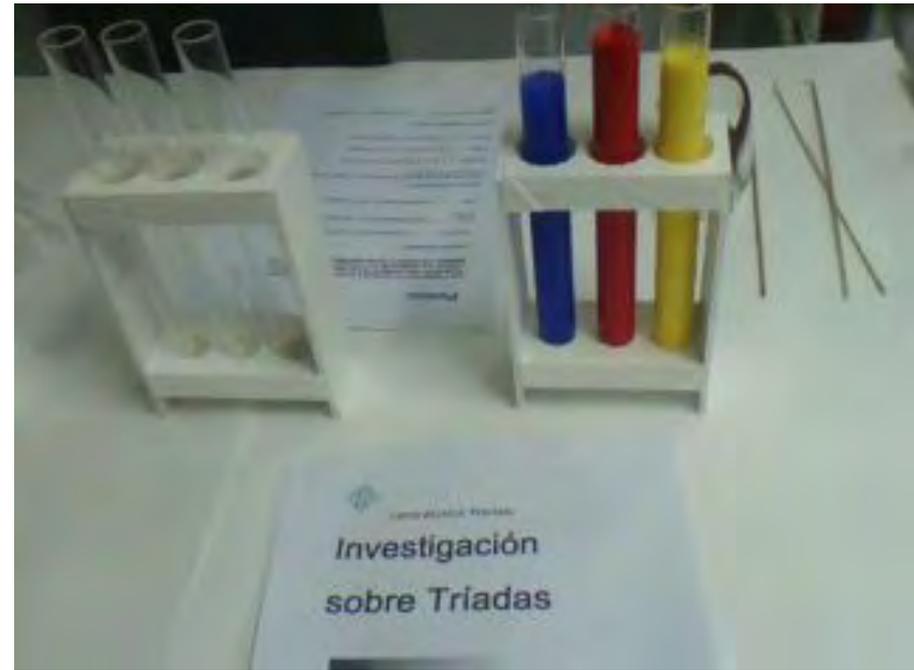
CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Ejercicios. Experimentaciones. Para el nivel 3° año. ESB.

- Experiencia con la luz física.
Experiencias perceptuales simples. ¿Se ve igual un color de día que de noche?
Observación del medio a través de un filtro de color
- Búsqueda de las variantes a través de las mezclas pigmentarias. Los trabajos pueden ser bidimensionales o estructuras tridimensionales demostrativas del concepto.
- Ejercitaciones sobre muestras de pintura obtenidas a partir de las siguientes mezclas: Seleccionar un color del círculo cromático, mezclarlo con blanco, con gris de igual valor al del color, con gris de diferente valor, con negro, con su color complementario, y mezclar el color con sus alternos previamente mezclados entre sí. Cortar y pegar las muestras pintadas.
- Realizar inventarios no proporcionales de colores, explorando variaciones de estos colores. Buscar coincidencias perceptuales a través de estudios libres empleando como fuente un elemento de la naturaleza o una fotografía.

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Ejemplificaciones

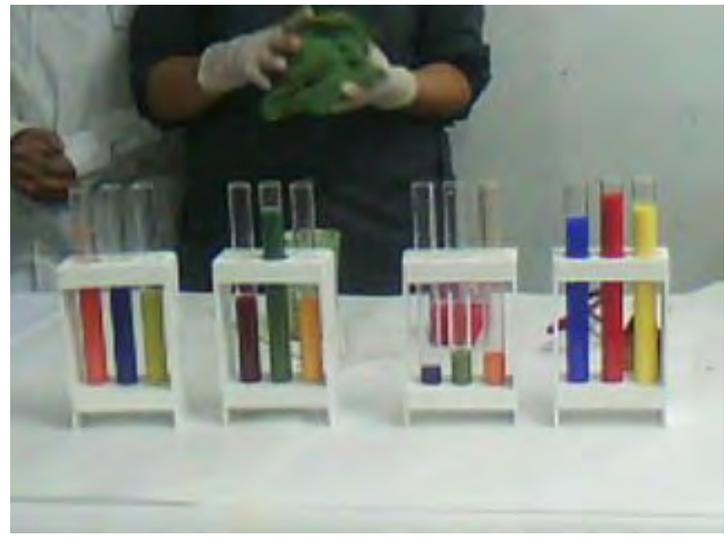

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Ejemplificaciones para Nivel 3°

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Ejemplos

Nivel 3° año. ESB.

Inventarios (no proporcionales) de variaciones de color a través de estudios libres empleando como fuente un elemento de la naturaleza o una fotografía (publicidad)

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Ejemplificaciones

Nivel 3° año. ESB.

Inventarios (no proporcionales) de variaciones de color a través de estudios libres empleando como fuente un elemento de la naturaleza o una fotografía (publicidad)

CAPÍTULO 4 / ¿Los colores cambian?

Bibliografía

- Albers, J. *La Interacción del Color*. Versión castellana de María Luisa Balseiro. Editorial Alianza Forma. Reimpresión 2003.
- Arnheim, R. (1976). *Arte y Percepción Visual*. Buenos Aires Eudeba,.
- Crespi/Ferrarrio (1971). *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Eudeba, Buenos Aires.
- Edwards, Betty (2006). “El Color”. Traducción de Claudia Viñas Donoso. Ediciones Urano S.A.
- Fernandez Chiti, Jore (2010). *Diccionario de Estética de las Artes Plásticas*. Edic. Condorhuasi, Buenos Aires.
- Hornung, David (2012). *Color*.
- Itten, Johannes. “Arte del Color”. Edición abreviada. Editorial Bouret.
- Von Rebeur, Ana (2010). *La ciencia del color*. Siglo Veintiuno Editores S.A.
- Wong Wucius (2001). *Principios del diseño en color*. Editorial Gustavo Gili. 2° edición ampliada, 2013.
- <http://www.pinturayartistas.com/la-interaccion-entre-colores/>
- <http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/relatividad-del-color>
del diseño en color. Editorial Gustavo Gili.

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

“Una mañana, uno de nosotros se quedó
sin el negro, y fue el nacimiento del impresionismo”

Auguste Rodin

ANALÍA A. GEYMONAT

El color como factor que incide en el equilibrio visual

¿Cómo equilibrar un cuadro?

¿Cómo leer las relaciones entre las partes constituyentes
del mismo, sus fuerzas visuales o pesos?

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

¿Sabías que los colores pueden mantenerse en equilibrio y también pueden perderlo?

¿Un color equilibrista? ¡Por qué no!

Partamos de la definición de equilibrio como compensación de fuerzas visuales.

Podemos desplegar un sinnúmero de posibilidades en las que los colores se atrevan a jugar desafiando la ley de gravedad, y todo ello imaginando que nuestro circo es la hoja de papel, o la pantalla de nuestra computadora y sobre este pequeño circo que será nuestro campo plástico, experimentar tanto como estemos dispuestos.

En principio, acordemos que el color es sensación, así resulta más divertido poner a prueba las parejas de oposición: “frío-calor”, “adelante-atrás”, “liviano-pesado”.

Es decir, podemos alterar el equilibrio según sea la disposición de los elementos visuales en el plano: por ejemplo forma/color en el espacio.

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

**Equilibrio de forma,
ubicación y dirección**

Hans Arp, Relieve, 1929.

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

Un buen inicio para dialogar acerca del equilibrio compositivo es enfocarnos en la percepción: aprender a ver. Por ejemplo:

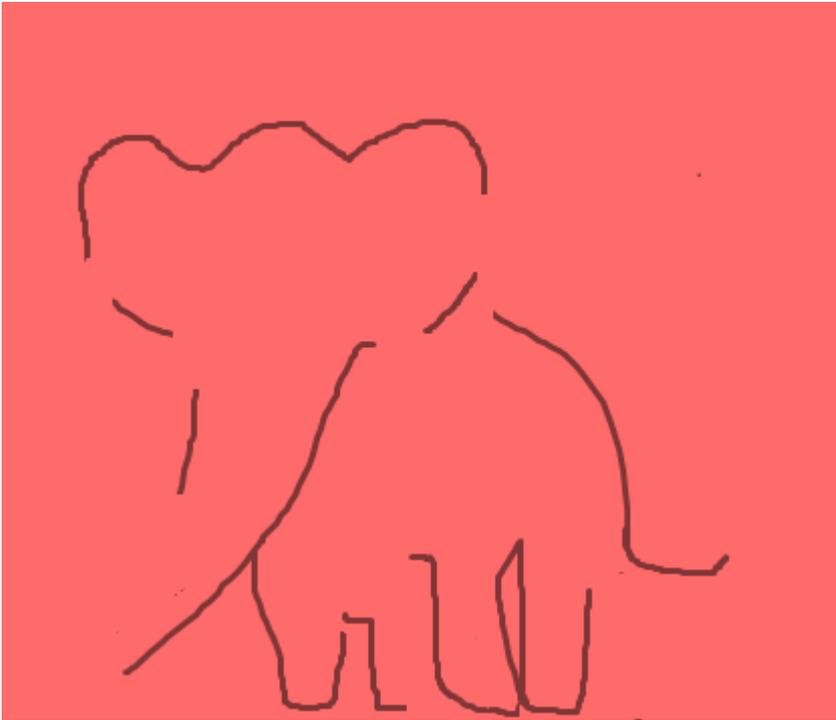
¿Cómo equilibrar un cuadro? ¿Cómo leer las relaciones entre las partes constituyentes del mismo, sus fuerzas visuales o pesos? No puede responderse estos interrogantes sin considerar:

- a) Forma
- b) Color
- c) Ubicación
- d) Dirección

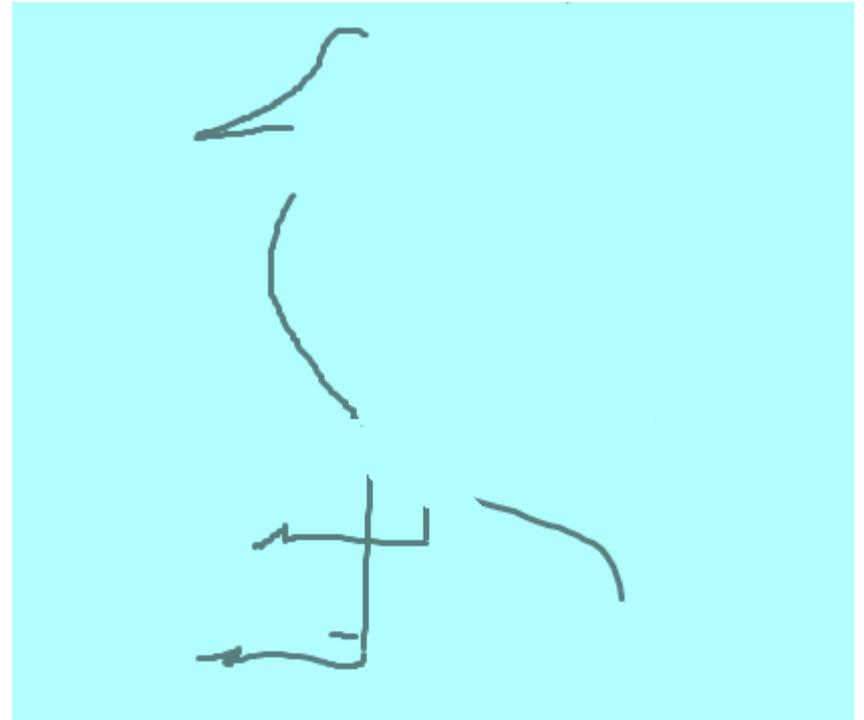
En el uso expresivo que damos a los **colores**, los tonos claros y de temperatura fría generan menor gravitación o peso visual que los oscuros y cálidos. Claro que el peso depende según advertimos ya, de la **ubicación** que ocupen en el plano, por ejemplo, las tensiones y fuerzas de atracción/ repulsión son mayores en los ángulos y diagonales, sobre el eje horizontal, mientras que en el centro del cuadro y en torno al eje vertical es menor el efecto de gravitación.

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

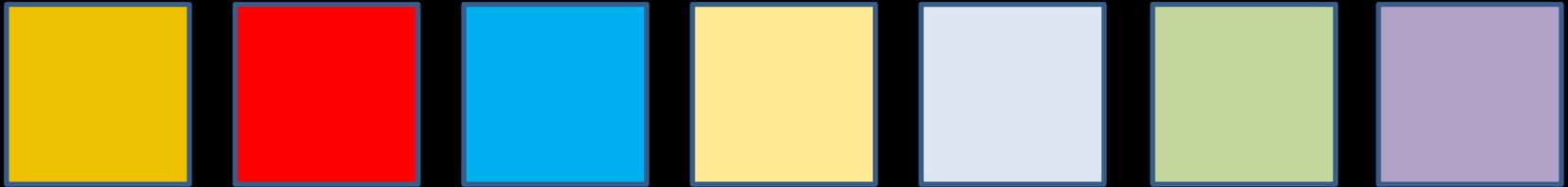
PESADO

LIVIANO

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

Los colores fríos de mayor grado de luminosidad pesan menos, sin embargo, siempre es importante el contexto: la composición en su conjunto.

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

**Equilibrio de
colores opuestos**

*Cartel Original. Donaueschinger Musiktage, 1966.
Litografía, 80 x 51 cm. mancha, soporte.*

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

Por otro lado, si se trata de una **forma** de mayor tamaño cuyo color es rojo, o su luminosidad es alta, resultará ser más pesada que una de color azul. A su vez una forma regular parece más pesada que una irregular.

Siempre será deseable distribuir equitativamente y a ambos lados del eje imaginario del cuadro las formas, colores, tamaños, direcciones y todos los componentes que colaboren en componer nuestra imagen.

Como toda sistematización de datos requiere de leyes que organicen los datos perceptuales:

Ley de la balanza: supone distribuir a ambos lados del eje imaginario los pesos visuales, a fin de evitar el equilibrio inestable

Rectángulo áureo: supone otras divisiones derivadas de la proporción áurea.

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

Ley de la balanza: equilibrio de elementos compositivos, en la disposición de los volúmenes oso y pingüino y el círculo lunar y los sectores de distribución tonal.

*Mara Lasalle, alumna de
Taller de Producción Visual 3º año ESB, 2016.
Prof. Analía A. Geymonat
Construcción espacial-color*

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

Actividades:

Ingresa en el siguiente link <http://www.todocadros.com/kandinsky/> y luego:

- a) Busca la obra “Rojo pesado”, de Wassily Kandinsky y procura comprender por qué llamó de este modo a su obra.
- b) Observa la pintura “Blando y duro” del mismo artista W. Kandinsky.
¿Por qué crees que le asignó esas cualidades a los colores?
- a) Analiza la obra “El muro dorado”, de Hans Hofmann y descubre la relación “adelante-atrás”. ¿Cómo altera el equilibrio y la sensación de avance/retroceso de los colores?

CAPÍTULO 5 / ¿Acrobacias del color?

Bibliografía

Arnheim, R. (1976). *Arte y Percepción Visual*. Buenos Aires: Eudeba.

Crespi/Ferrario. (1971). *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: Eudeba.

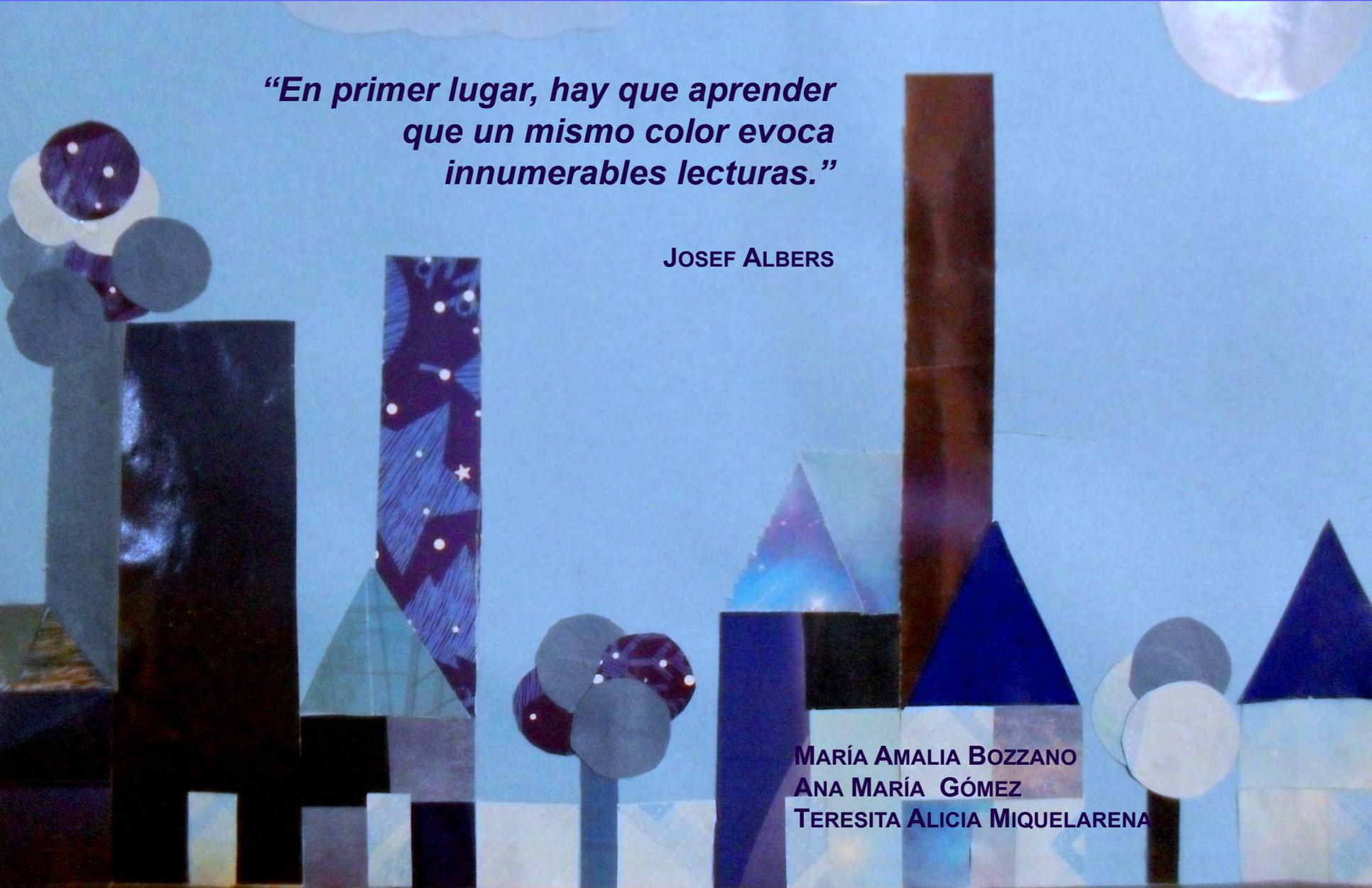
Fernández Chiti, J. (2010). *Diccionario de Estética de las Artes Plásticas*. Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

“En primer lugar, hay que aprender que un mismo color evoca innumerables lecturas.”

JOSEF ALBERS

MARÍA AMALIA BOZZANO
ANA MARÍA GÓMEZ
TERESITA ALICIA MIQUELARENA

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Variables en la lectura del color

- ¿Percibimos los individuos del mismo modo los colores de los objetos?
- ¿Podemos observar diferencias según su iluminación?
- ¿Se generan cambios de tonalidades en la forma o en el objeto, si modificamos su entorno?
- ¿Un mismo color puede parecer otros distintos?

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Estos y otros interrogantes surgen cuando observamos la diversidad de colores de los objetos que nos rodean, así como también cuando nuestro objetivo es realizar con ellos una actividad plástica cromática.

A continuación se desarrollará la temática de las variables cromáticas, intentando abordar las preguntas aquí presentadas. Con el objetivo de facilitar la comprensión, se expondrán dos cuestiones fundamentales inherentes a la relatividad del color: la iluminación y el entorno.

Ya desde el inicio en el proceso de percepción, **el color será relativo a la manera de ver de cada individuo**, ya sea por cuestiones genéticas o por cuestiones culturales. Por otra parte, decía Josef Albers que es casi imposible recordar todos los diferentes colores. Esto pasa debido a que nuestra memoria cromática es muy pobre en comparación con nuestra memoria auditiva. Repetir el matiz de un color que vemos todos los días de manera exacta a través del recuerdo es tarea casi imposible.

Además, la nomenclatura del color es insuficiente.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

La iluminación

Cuando observamos el medio en el que vivimos, es muy difícil dejar de lado las ideas de los colores que tenemos fijadas, el cerebro “sabe” que el cielo es azul, las copas de los árboles verdes y un pelo rubio es amarillo. Este fenómeno es llamado constancia del color (algo similar ocurre con el tamaño de los objetos), principalmente vemos lo que hemos aprendido a ver. Son necesarias nuevas formas de percibir para lograr ir más allá de estas constancias.

El cambio del ángulo del Sol con relación a la Tierra durante el día, va modificando el color aparente de un objeto; generando así las condiciones de iluminación en nuestra propia percepción de los colores.

ALBERS, Josef, *La Interacción del color*, Alianza Editorial, 1979, Madrid - ESPAÑA.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Obsérvese la diferencia de los colores según la hora del día

11:30 horas del día

17:30 horas del día

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

El entorno

“El color es el más relativo de los medios que emplea el arte”

JOSEF ALBERS

La relatividad del color no depende únicamente de la calidad o características de la luz que nos estimula, sino también de la interacción del color con el medio donde es percibido, o más aún, con otros colores que lo rodean. Estos nos “inducen” a ver o “leer” otros colores diferentes de aquellos que tenemos adelante, por lo cual tenemos que considerar que el color nunca se visualiza aislado. Josef Albers en su libro *“La interacción del color”* demostró que los colores no se perciben de manera autónoma, sino que poseen determinadas características en función de lo que se coloque a su alrededor. Es necesario observar entonces lo que sucede entre los colores, ya que estos se presentan siempre relacionados con los contiguos, por lo tanto en condiciones cambiantes.

Dentro de estas modificaciones, tendremos en cuenta dos clases de influencias que operan en dos direcciones, dándose simultáneamente y con fuerza variable: la luminosidad y la tonalidad.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Ejercicios y Experimentaciones

1. Ejercicio para niños del 2do año del Ciclo Básico (11 años): Un mismo color parece dos diferentes.

- Realizar composiciones visuales con formas geométricas de cartulinas de color, elegir un color determinado y utilizar dos fondos distintos, uno blanco y otro negro.
- Analizar los efectos del color al interactuar con fondos diferentes: En el caso del color circundante blanco el color circundado parece más oscuro y en el caso del color circundante negro el color circundado parece más claro. Este efecto se conoce como Contraste Simultáneo, **en este caso se produce un cambio aparente del valor del color circundado provocado por el color circundante. Un mismo color parece dos diferentes.**

2. Experiencia: A intensidad luminosa igual, los límites se desvanecen. Ejercicios de 2° año CB.

- Realizar composiciones visuales con una cartulina de color a elección como fondo y una selección de papeles de revista con variaciones del mismo color en claridad y oscuridad (véase capítulo 7 experiencias de Contraste de claro-oscuro).
En este ejercicio se pueden advertir como ante las diferencias de claro-oscuro los límites de las formas se verán definidos en algunas composiciones y desvanecidos en otras, esto es por el efecto de la igualdad de “intensidad luminosa” que presentan algunos colores. Por otra parte, todo fondo substraer (absorbe) su propio color y luminosidad de los colores que contiene.

Conclusión: Cualquier diferencia entre colores, ya sea de color o de luminosidad, puede ser visualmente reducida y hasta eliminada sobre fondos de cualidades iguales.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

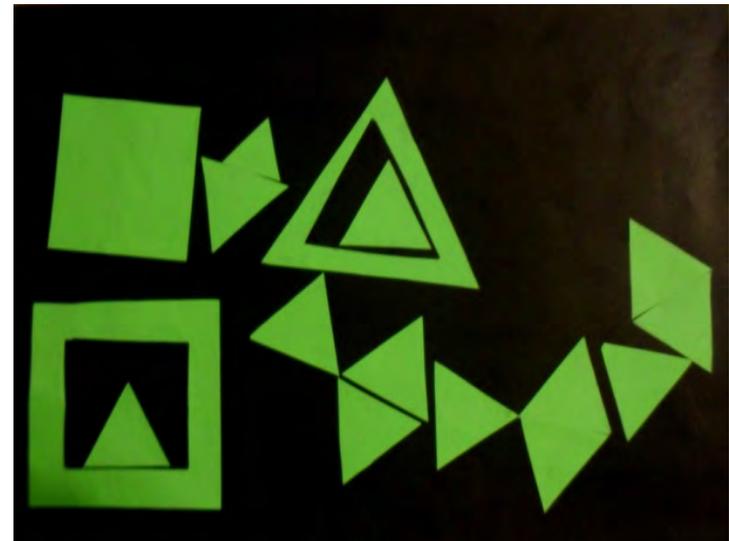
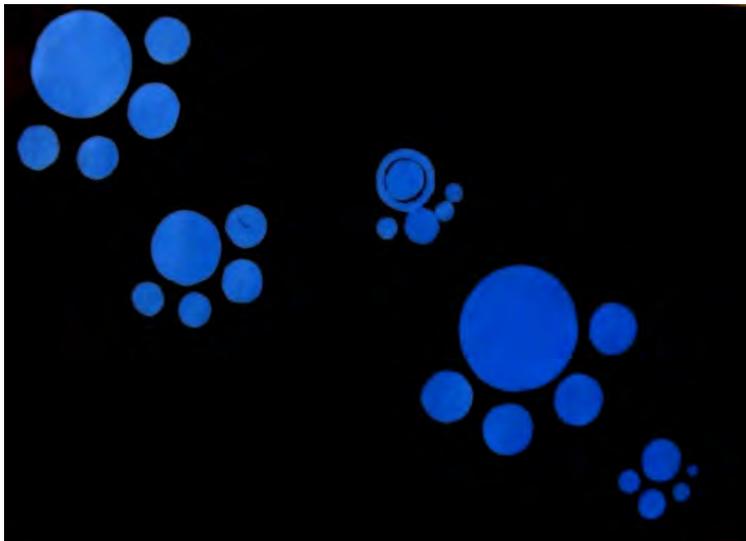
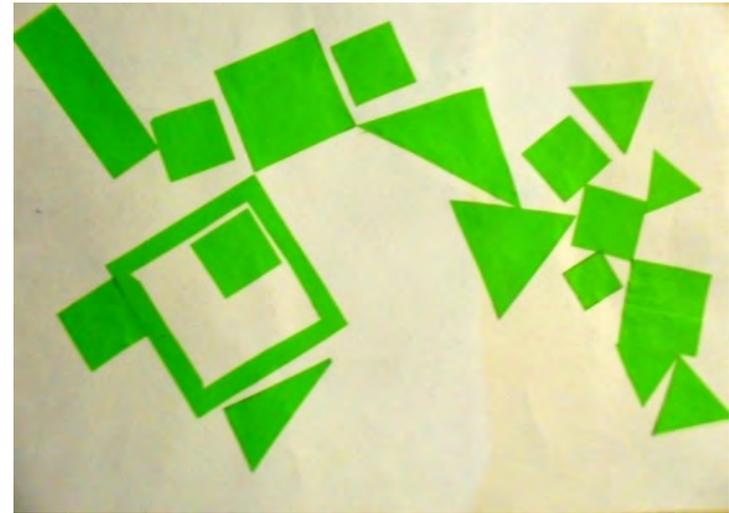
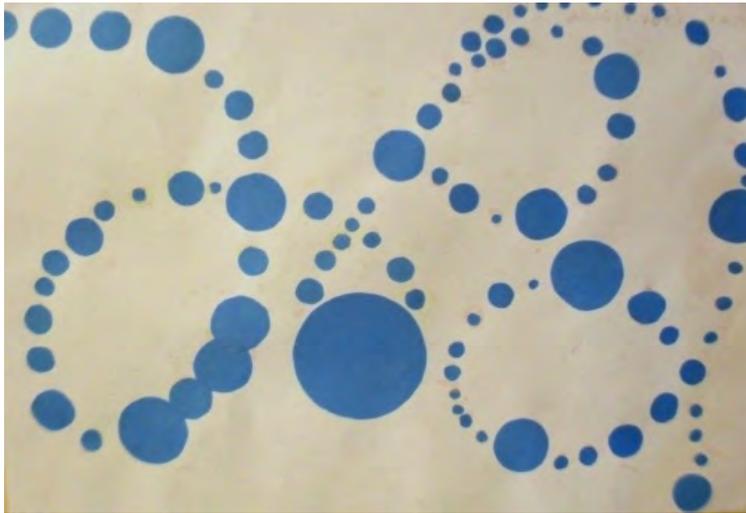
Ejemplificaciones

Alumnos de 2° año A Ciclo Básico (2015) que presentan sus trabajos:

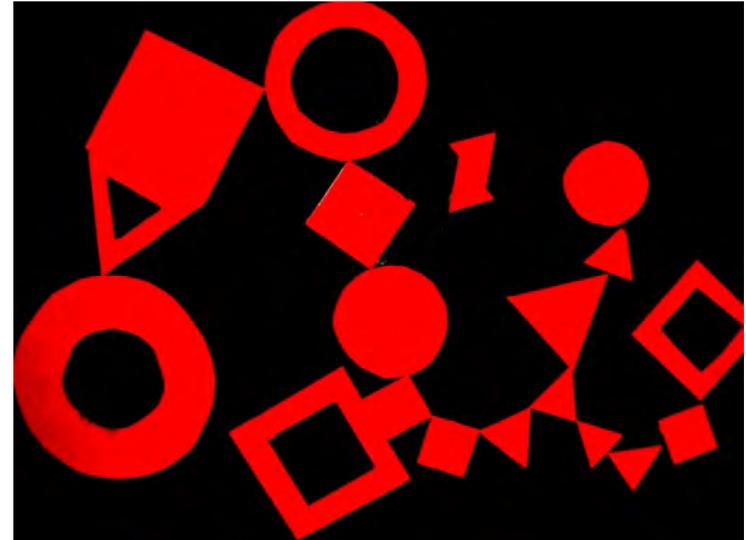
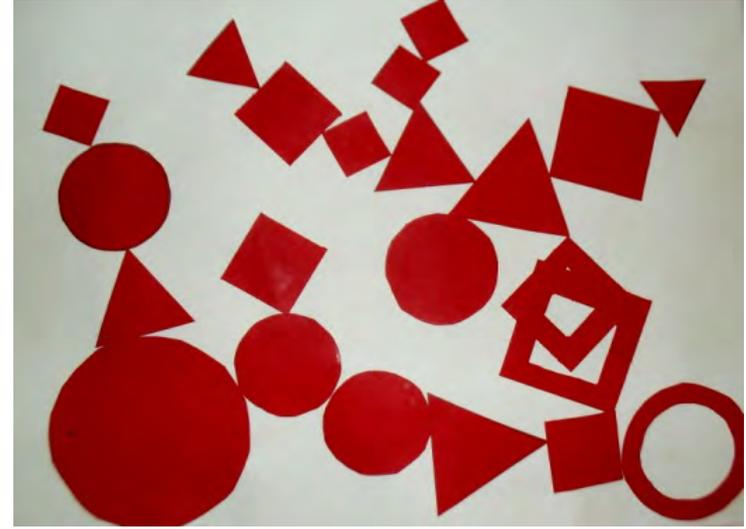
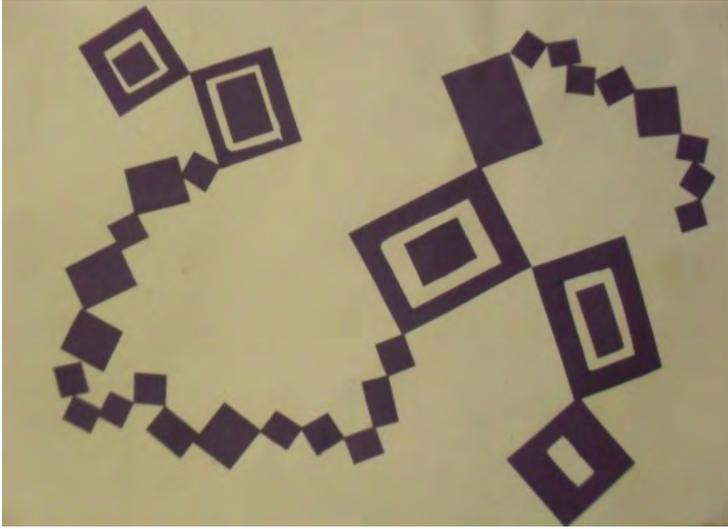
- Ariztimuño, Juana.
- Garayalde, Lucero.
- Oliva, Valentina.
- Perez Candreva, Catalina.
- Stagnaro, Franco.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

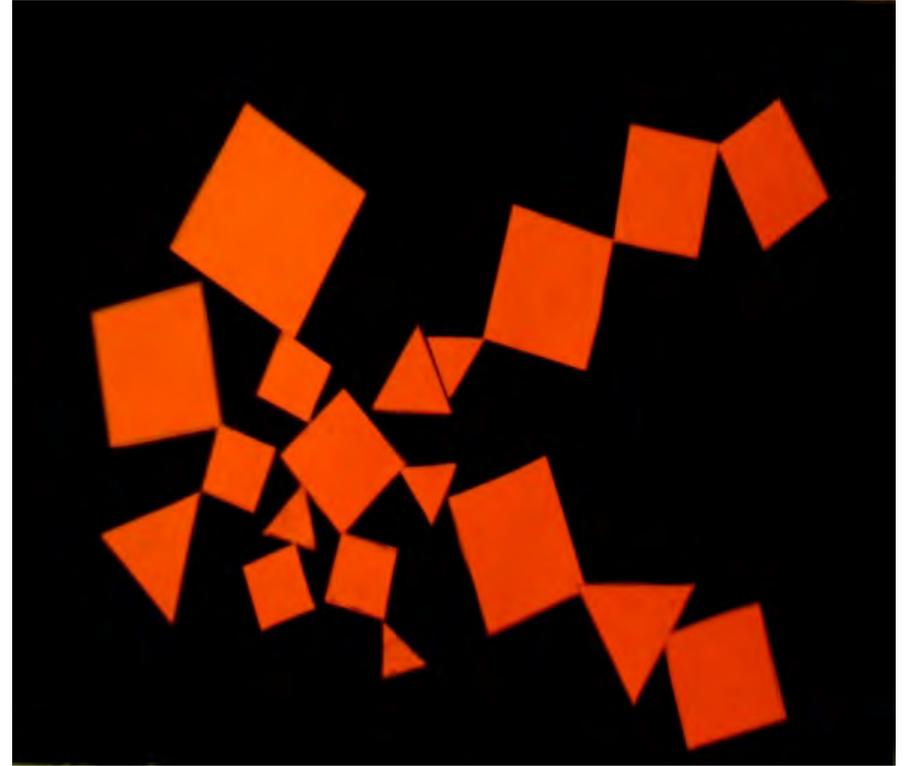
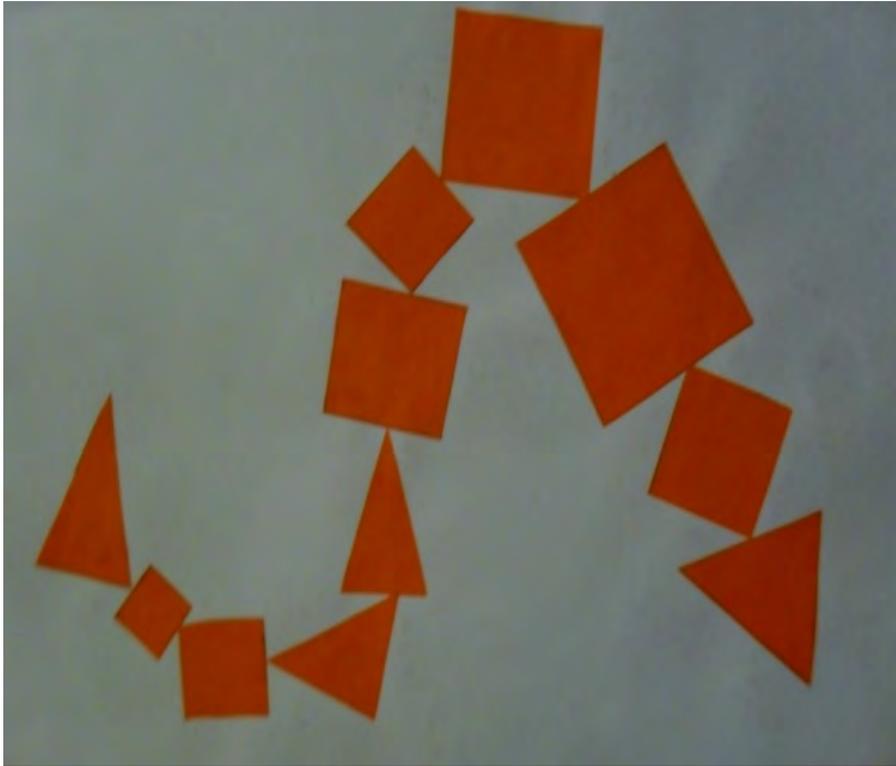
Experiencia 1

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Ejercicios para alumnos de 2° ESB:

Realizar una composición utilizando papel de un mismo color (en este caso naranja) y experimentar con diferentes colores de fondo con el objetivo de analizar los efectos de las variadas interacciones de colores.

En las siguientes composiciones varia el color del fondo, ¿ocurre lo mismo con las figuras de color naranja?

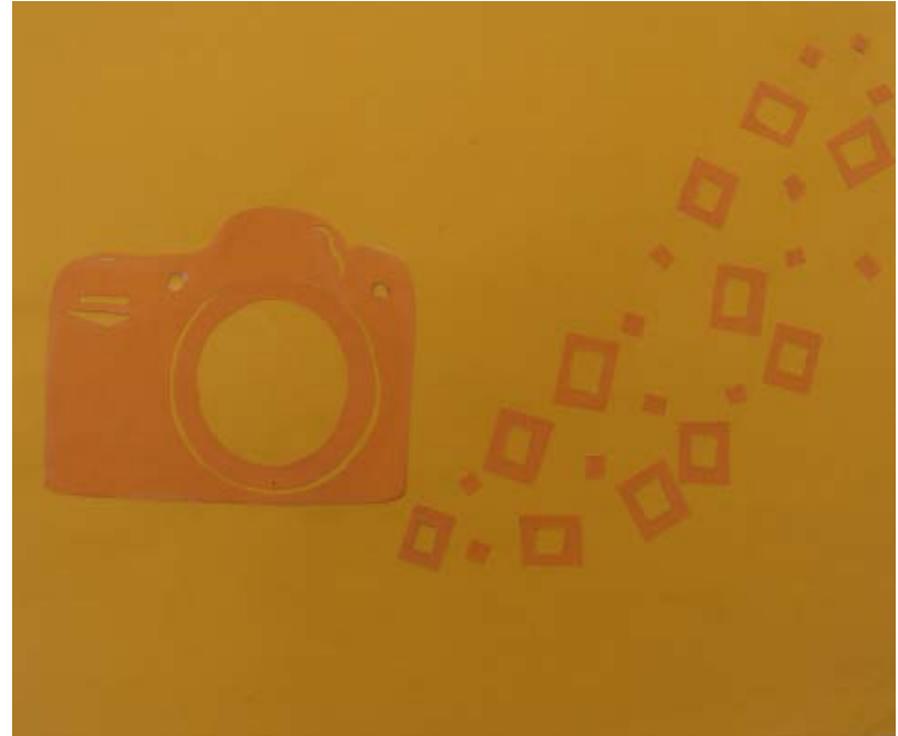
¿Veo diferentes naranjas?

¿Por qué?

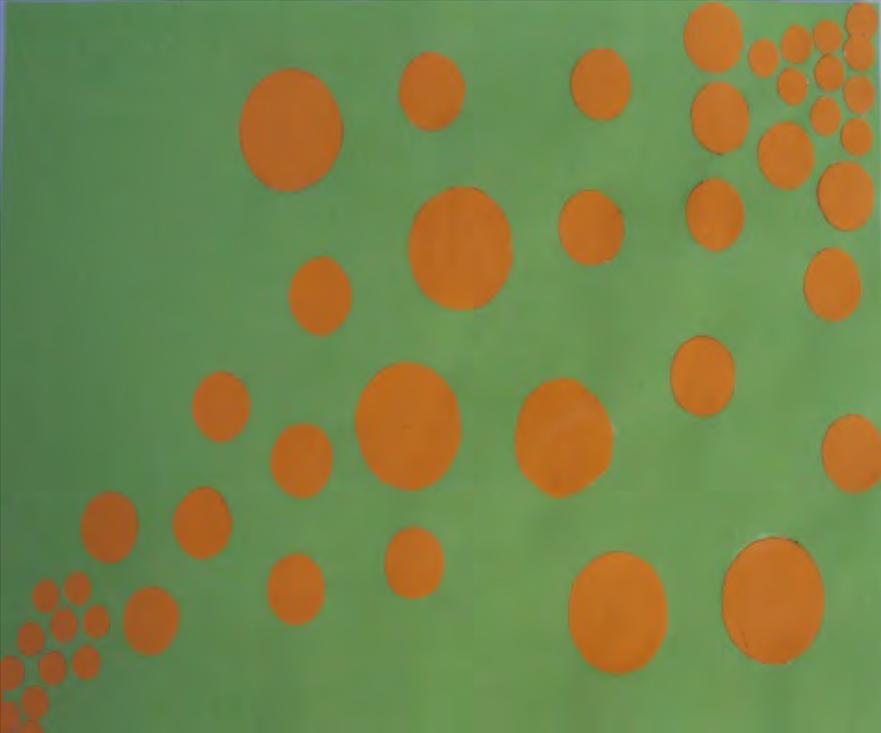
CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

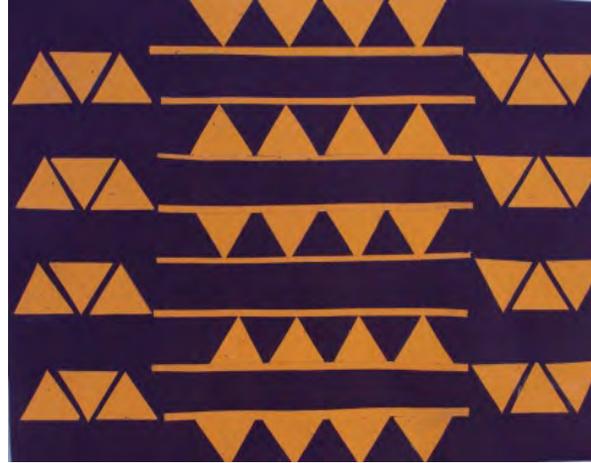
CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

En los anteriores ejemplos se perciben figuras de un mismo naranja sobre diferentes fondos. Si el fondo es oscuro y frío, el naranja se verá más luminoso, en cambio, si su fondo es otro naranja de un valor similar la luminosidad de las figuras se verá reducida.

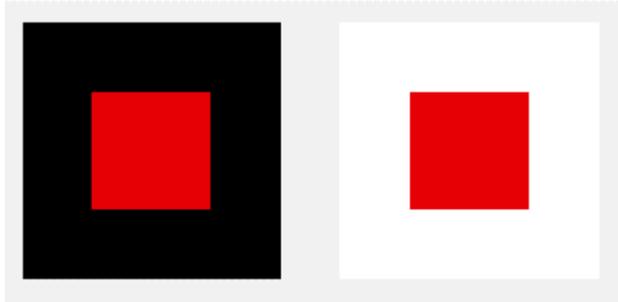
Conclusión: Un mismo color sobre fondos diferentes genera variables de luminosidad y de tonalidad en nuestra percepción.

Ejemplificaciones: Alumnos de 2 ° A ESB - Taller de Producción Visual - Año 2015

Prof. M. Amalia Bozzano

Berlusconi, Julia / Corbalán, Camila / Dos Santos, Lara /
Martínez, Franco / Pared Gaina, Morena / Rómulo, Martina / Saenz Mercado, Candelaria
/ Salías, Jazmín / Toledo, Bernardo

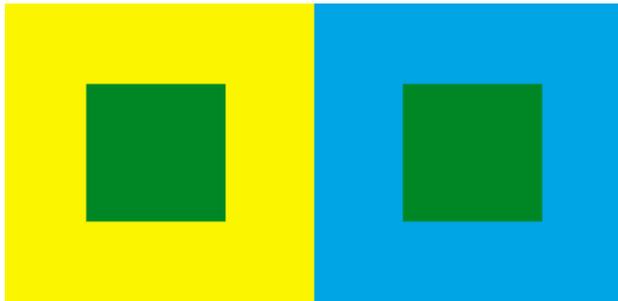
CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Ejercitaciones en Relatividad del color para ESB (1°, 2° y 3° año)

¿Un color puede leerse como dos diferentes?

¿Cómo vemos el color?

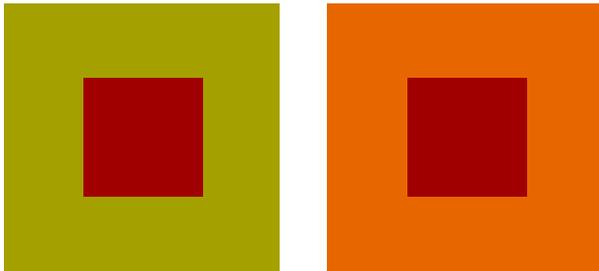

La regla más importante a seguir en la observación es que los colores no funcionan independientemente sino en relación a su entorno, por ello estas pautas pueden flexibilizarse. El color es siempre relativo en su comportamiento y depende de su fondo, que puede cambiarlo, puede parecer:

más claro o más oscuro (valor),

más frío o más cálido (temperatura) y/o

más puro o más impuro (saturación).

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Ejercitaciones

Para nivel 1° año ESB

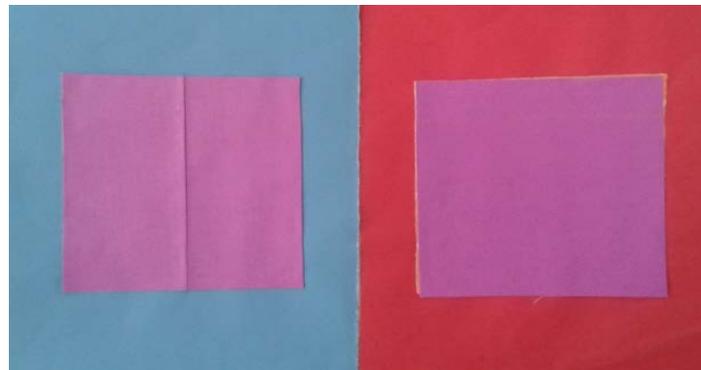
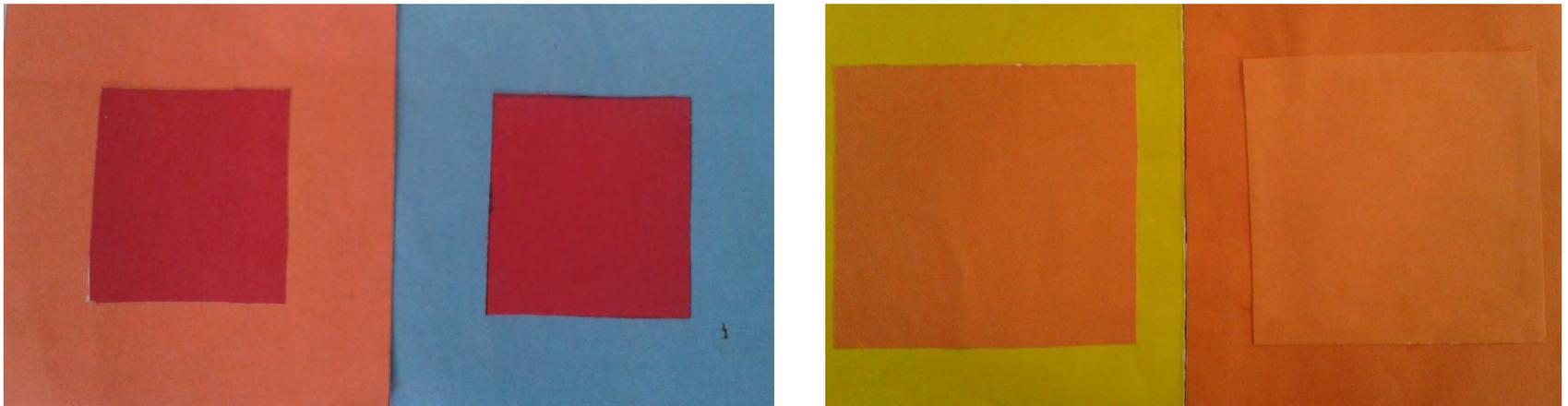
- Cortar dos pedazos de igual tamaño (3cm x 3cm) de papel de igual color liso.
- Colocar y pegar centralmente un pedazo sobre un fondo blanco y el otro sobre fondo negro de igual tamaño (15cm x 15cm).
- Ambos fondos deben estar pegados juntos para comparar. Al observar el límite entre los fondos, ¿cuál es la gran diferencia percibida entre las figuras de color físicamente iguales?
- Realizar varias experiencias con colores diferentes, modificando también los fondos por ej. fríos-cálidos, claros y oscuros, puros y desaturados.
- Enunciar por escrito una definición de lo percibido.

Para nivel 3° año ESB: Realizar dos organizaciones compositivas con dominancia en temperatura (frío-cálido), utilizando un mismo tono en ambas para comparar como se comporta el color en diferentes entornos.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Nivel 1º año ESB:

Experiencias con papeles de colores sobre fondos diferentes

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Ejemplificaciones: Trabajos de alumnos de 3° nivel. Organización compositiva por dominancia en temperatura (frío-cálido), utilizando un mismo tono (violeta) para comparar como se comporta el color en diferentes entornos.

CAPÍTULO 6 / ¿Puede un mismo color parecer otros distintos?

Bibliografía

Albers, J. (Reimpresión 2003). *La Interacción del Color*. Versión castellana de María Luisa Balseiro. Editorial Alianza Forma.

Crespi/ Ferrario. *Léxico Técnico de las Artes Plásticas*. Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Edwards, B. (2006). *El Color*. Traducción de Claudia Viñas Donoso. Ediciones Urano S.A.

Itten, J. *Arte del Color*. Edición abreviada. Editorial Bouret.

Wong, W. *Principios del Diseño en Color*. Editorial Gustavo Gili.

-<http://www.pinturayartistas.com/la-interaccion-entre-colores/>

-<http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/relatividad-del-color/>

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

“No pinto cosas. Sólo pinto las diferencias entre las cosas.”

Henri Matisse

MARÍA AMALIA BOZZANO
ANA MARÍA GÓMEZ

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Contrastes de color

¿Cuántos tipos de contrastes de color podemos distinguir?

¿De qué se habla cuando se habla de contrastes?

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Cuando se habla de contrastes de color nos referimos a aquellas diferencias perceptibles por el ojo humano ya sea menores o polares que hacen posible la visión. ¿Te pusiste a pensar que sin la existencia del contraste, la visión del entorno no nos sería posible?

¿Te pusiste a pensar que esas diferencias se relacionan con las cualidades del color? Es decir, ¿diferencias de croma o color, diferencias de valor, diferencias de saturación, diferencias de temperatura?

Los efectos del color pueden intensificarse o debilitarse por contrastes coloreados, se puede constatar entre los colores que se comparan, diferencias o intervalos sensibles. Cuando buscamos los modos de acción de los colores, descubrimos la presencia de contrastes de colores distintos; cada uno de ellos es específico y diferente de los demás por sus características particulares, su valor de formación, su acción óptica, expresiva y constructiva.

Resulta ineludible la referencia al autor Johannes Itten, quien en su libro *Arte del color*, presenta estudios realizados sobre el tema y menciona siete contrastes de colores que constituyen un elemento importante de la teoría de los colores.

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Ellos son:

- 1- Contraste del color en sí mismo.**
- 2- Contraste de Claro-Oscuro.**
- 3- Contraste caliente-frío.**
- 4- Contraste de los complementarios.**
- 5- Contraste Simultáneo.**
- 6- Contraste Cualitativo.**
- 7- Contraste Cuantitativo.**

Consulta: [PDF] Itten, Johannes. El Arte del Color.

link: wiki.ead.pucv.cl/images/3/.../El-Arte-Del-Color-Jhannes-Itten.pdf

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Ejercicios y Experimentaciones

Actividades ejemplificativas de algunos de los diferentes contrastes:
(Fotos de T.P. de 2do. Año de Ciclo básico-BBA)

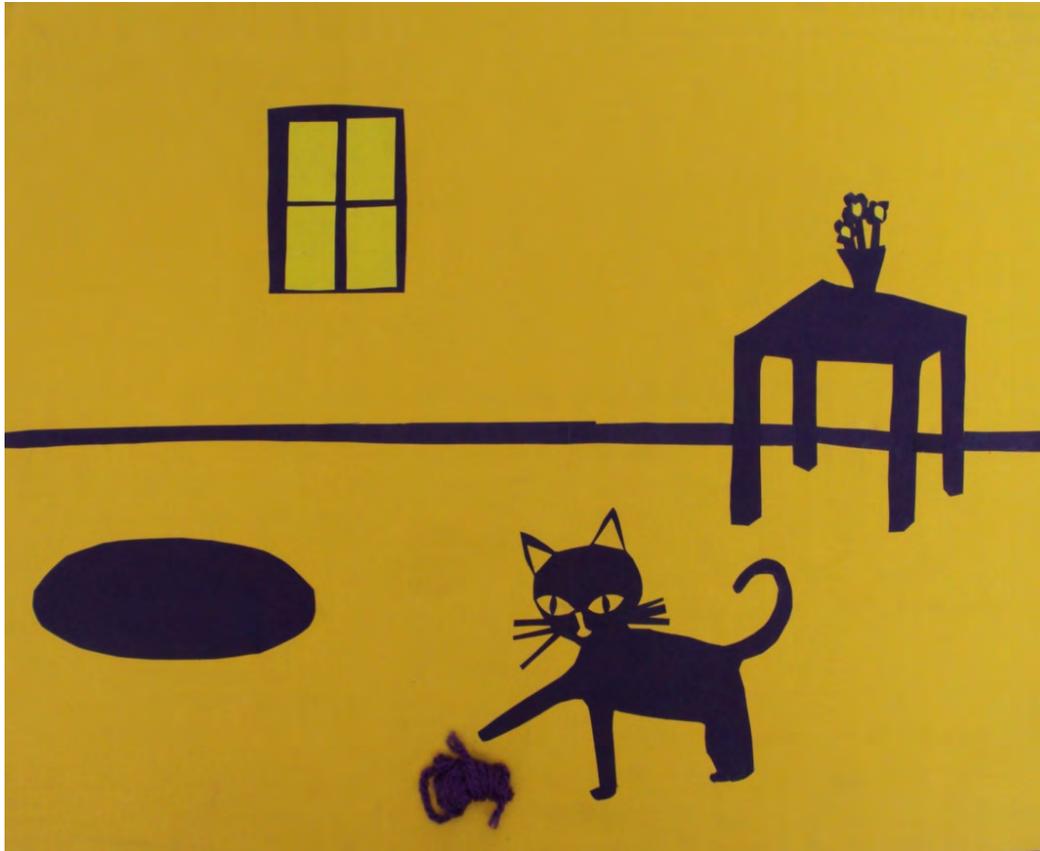
CONTRASTE DE CÁLIDO-FRÍO Y CONTRASTE CUANTITATIVO:

Componer realizando una línea ininterrumpida originando áreas de diferentes tamaños, para luego colorear con cálidos y fríos, logrando dominancia de áreas y recorrido visual con paleta discordante. Técnica: fibras y fibrones.

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Ejemplificaciones

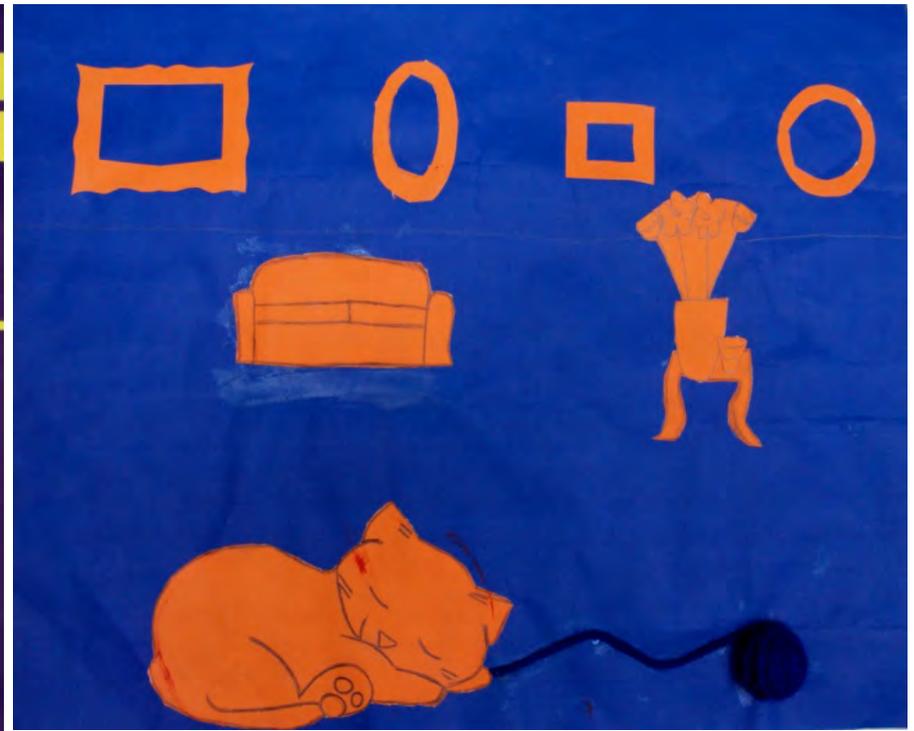
CONTRASTE DE COMPLEMENTARIOS

Realizar una composición a partir de un breve relato creando un foco de atención táctil, empleando un par de colores complementarios tradicionales:

- AMARILLO - VIOLETA
- ROJO - VERDE
- AZUL - NARANJA

Técnica: Cartulinas de color y lana.

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Alumnos de 2° D - Ciclo Básico - Taller de Producción Visual - Año 2015 Prof. M. Amalia Bozzano

Bernasconi, Emanuela / Favorito, Juliana / Giacoboni, Agustín /
Gonzalez, Rosario / Perez Duhalde, Clara / Urbansky, Venus

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

CONTRASTE CLARO-OSCURO

Los alumnos realizaron experiencias a partir de la visualización de la obra del artista Paul Klee "Burg und Sonne" y seleccionando cuadraditos de papeles de revistas, en lo posible de un mismo color con variaciones de claridad y oscuridad crearon composiciones visuales a modo de mosaicos. Luego se reflexionó sobre las diferentes resoluciones. A mayor contraste los límites de las formas se verán definidos, a menor contraste los límites de las formas se verán desvanecidos por el efecto de la similitud del valor del fondo con la figura.

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

En este ejercicio se pueden advertir como ante las diferencias de claro-oscuro los límites de las formas se verán definidos en algunas composiciones y desvanecidos en otras, esto es por el efecto de la igualdad de “intensidad luminosa” que presentan algunos colores. Por otra parte, todo fondo subtrae (absorbe) su propio color y luminosidad de los colores que contiene.

Alumnos participantes en este ejercicio de 2° año A:

Ariztimuño, Juana / Garayalde, Lucero / Manzotti, Valentina

Conclusión: Cualquier diferencia entre colores, ya sea de color o de luminosidad, puede ser visualmente reducida y hasta eliminada sobre fondos de cualidades iguales.

CAPÍTULO 7 / ¿Cómo se relacionan los colores de acuerdo a sus diferencias?

Bibliografía

Itten, J. “Arte del Color”. Edición abreviada. Editorial Bouret.

link: wiki.ead.pucv.cl/images/3/.../El-Arte-Del-Color-Jhannes-Itten.pdf

Küppers, H (1978). Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Editorial Gustavo.

Link: <http://www.uni-bielefeld.de/lili/kumu/farbenlehre-kueppers/es/theorie43.html>

<https://miguelmontoro.wordpress.com/2011/04/25/los-contrastes-de-color/>

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

¿Cuántos colores oscuros conocés?

¿Qué imágenes podés componer con ellos?

¿Qué clima tonal tiene?

VALERIA GONZÁLEZ
TERESITA MIQUELARENA

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

- **Isovalencia**
- **Contraste, luminosidad**
- **Climas tonales**

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Experiencias:

En un primer momento es necesario identificar y delimitar los planos de color y su forma, sintetizándolas.

En una segunda instancia tendrás que identificar el color local de los diferentes planos, la luz y la sombra.

Reconocer el color local nos permite buscar la equivalencia en la escala de grises.

El objetivo será lograr una imagen en escala de grises y plenos planos en correspondencia a una representación a color.

Materiales: papel, témpera, lápices, digital.

TABLA

Esquema comparativo de igualdad de valor

Los colores en la escala de valores de acuerdo a su luminosidad están colocados convencionalmente en una escala vertical de nueve valores a ambos lados, siendo la izquierda:

Los cálidos, en la derecha están los fríos.

TABLA DE ISOVALENCIA

Es un esquema comparativo de igualdad de valor entre los colores del Círculo Cromático y los tonos de la escala Acromática o Grises.

Tono Acromático

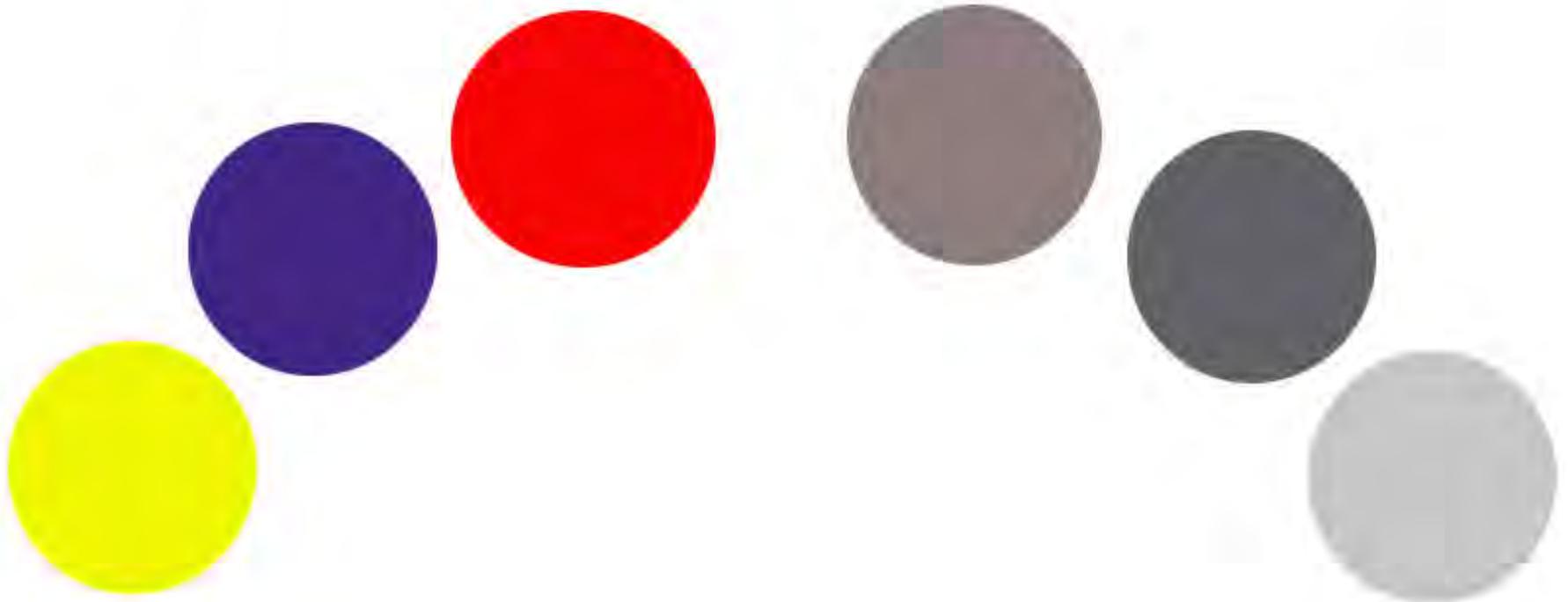
CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

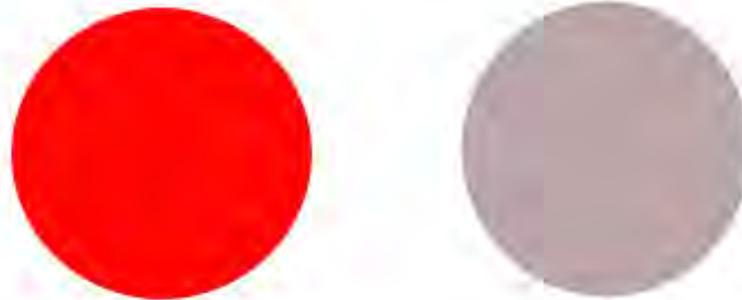
Tono Cromático

Tonos

Cromáticos & Acromáticos

ISOVALENCIA ES Igualdad de Valor entre Tonos

TONO: grado de claridad u oscuridad del color

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

ISO

igual

VALENCIA

VALOR

intensidad luminica

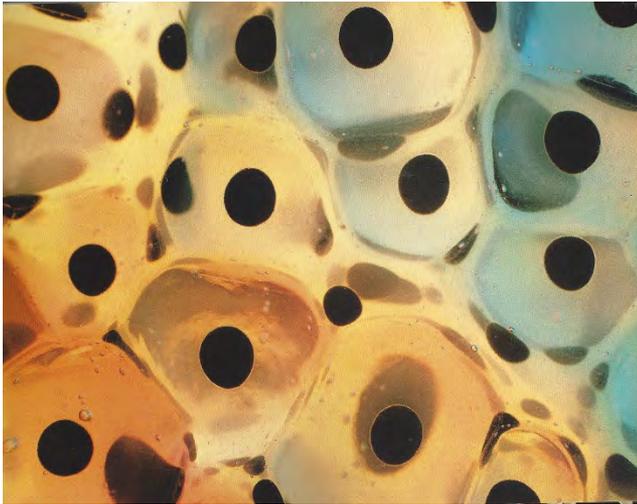
Isovalencia del Color

CONTRASTE-LUMINOSIDAD

- **Contraste: Mayor y Menor**
- **Niveles de Luminosidad: Alta**
 - Intermedia
 - Baja

Contraste

- **Es la mayor diferencia de valor apreciable en el mensaje visual**

- **Contraste Mayor**

- **Contraste Menor**

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Luminosidad

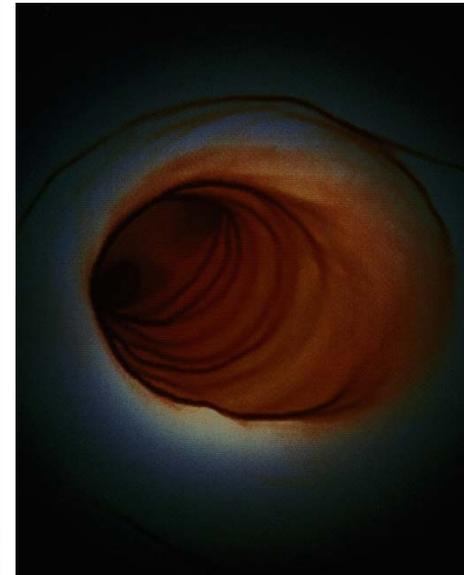
- Es la altura lumínica predominante en el mensaje visual
- Niveles de luminosidad:

• Valor Alto

• Valor Medio

• Valor Bajo

Clave Tonal

- **Se refiere al clima lumínico general del mensaje visual, clasificándose mediante el tipo de **contraste** y de **luminosidad****

Clave Tonal

- **Construir una clave es planificar una selección de valores extraída de la escala**
- **Los valores elegidos deben guardar una relación de área:**
 - Dominante
 - Subordinado
 - Acento

Utilidad de una Clave Tonal

- **La clave tonal es un arreglo cuya intención es generar un clima de refuerzo tonal al sentido expresivo que la imagen proyecta desde lo formal**

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Las claves mayores expresan climas fuertes y energicos

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Las claves menores expresan climas de delicadeza, suavidad y calma

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Ejercitaciones:

- **Observación e identificación de climas tonales en insumos fotográficos.**
- **Organizar grupos de trabajo.**
- **Construir 6 campos idénticos desde lo formal y con papeles de colores diversos, organizar diferentes climas tonales. Tres de claves de mayor contraste y tres de menor contraste.**
- **Buscar en algunas imágenes la isovalencia.**
- **Materiales: papel, acrílico, lápices, digital.**

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

- Ejemplificaciones. Nivel 3° año.
- CLIMAS TONALES

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Ejemplificaciones. Nivel 3° año.

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Ejemplificaciones. Nivel 3° año.

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Ejemplificaciones. Nivel 3° año.

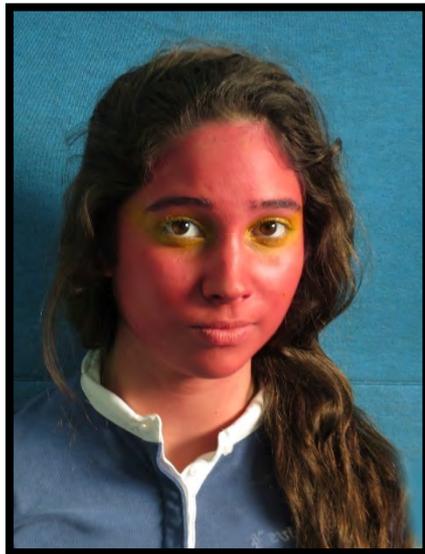
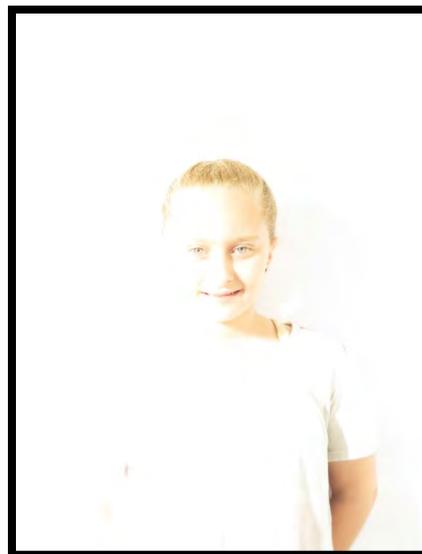
CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Ejemplificaciones

Nivel 3° año

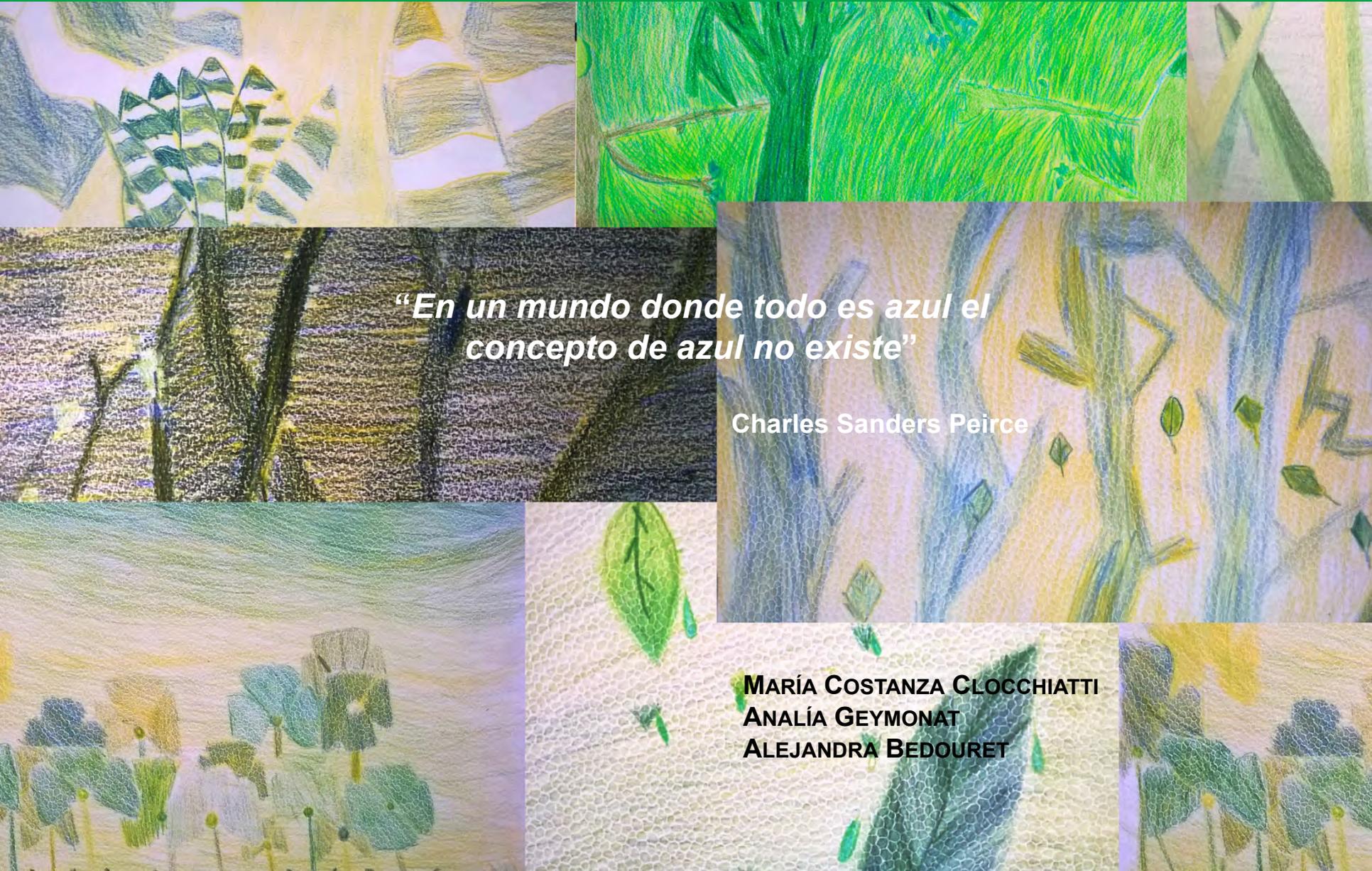

CAPÍTULO 8 / ¿Cómo lo usamos?

Bibliografía

- Albers, J. (2003). “La Interacción del Color”. Versión castellana de María Luisa Balseiro. Editorial Alianza Forma. Reimpresión.
- Arnheim, R. (1976). “Arte y Percepción Visual”. Buenos Aires: Eudeba.
- Crespi y Ferrario. (1971). “Léxico Técnico de las Artes Plásticas”. Buenos Aires: Eudeba, Buenos Aires.
- Edwards, B. (2006). “El Color”. Traducción de Claudia Viñas Donoso. Ediciones Urano S. A.
- Fernandez Chiti, J. (2010). Diccionario de Estética de las Artes Plásticas. Buenos Aires: Edic. Condorhuasi, Buenos Aires.
- Hornung, D. (2012). Color
- Itten, J. “Arte del Color”. Edición abreviada. Editorial Bouret.
- Von Rebeur, A. (2010). La ciencia del color. Siglo Veintiuno Editores S.A.
- Wong Wucius. (2001). Principios del diseño en color. Editorial Gustavo Gili Diseño. 2° edición ampliada, 2013.
- <http://www.pinturayartistas.com/la-interaccion-entre-colores/>
- <http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/relatividad-del-color>

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

“En un mundo donde todo es azul el concepto de azul no existe”

Charles Sanders Peirce

MARÍA COSTANZA CLOCCHIATTI
ANALÍA GEYMONAT
ALEJANDRA BEDOURET

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

El color verbal

El Sonido del Color

- ¿Cuántos colores puedes mencionar?
- ¿Cuál es el sonido que en mí resuena cuando imagino el color?
- ¿Relacionas el nombre de cada color con sensaciones específicas?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

El Color Verbal

¿Qué relación podemos establecer entre estos conceptos?, es decir el **color** y el **verbo**. Creo que la primera relación (y la más obvia) es que cuando quiero transmitirle a otra persona la idea de un color le doy el nombre de este. Por ejemplo la palabra **rojo**, me remite a una imagen. A su vez a partir de esto puedo organizar, jerarquizar y relacionar conceptos en función del color.

Ante realidades múltiples se disparan distintas respuestas, así como es posible traer al presente memorias de la infancia que se presentan como interrogantes, por ejemplo:... ¿Cuál es tu color favorito?, yo siempre contestaba el amarillo. A los seis años parecía fácil elegir ya que la identidad de los colores nos resultaba obvia, aun así, íntimamente sabía que en realidad mi color favorito era el dorado considerando que éste era una variante brillante del amarillo. Sólo que no podía encuadrarlo dentro de los colores que reconocía como opacos, “era algo diferente”, lo que resultaba clarísimo para mí era que se relacionaban.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

La fascinación que me producían las flores de los aromos, los dorados de los marcos o de los altares, etc., no se alteraba por tan sutiles detalles aunque me llevaban a formular distintas preguntas ¿quién le puso los nombres a cada color? ¿Por qué se llaman así y no de otra forma?

Gracias a la sabiduría y perseverancia de muchos autores e investigadores de diversas disciplinas pude informarme al respecto.

Algunas culturas tienen solamente dos términos para denominar los colores, uno para los colores claros y cálidos y otro para los oscuros y fríos. Lo podríamos traducir como claro-caliente y oscuro-frío. En ciertas lenguas con cinco palabras: blanco, negro, rojo, amarillo y frío. En otras se suman a estos el verde y el azul. Incluso en ciertos lugares se asocian el verde y el azul designándolo como algo similar al azurde.

Por otro lado se dice que en lugares de nieve permanente los nativos denominan distintos blancos, asociados a formas de su lenguaje que asocian color con situación de la nieve. Así podemos seguir sumando particularidades en la denominación de los colores, relativas a los pueblos; pero eso no influye en nuestra percepción ni la cantidad de nombres de colores a nuestra disposición influye en nuestra capacidad de distinguirlos.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Sana ~ Manzana ~ Amor ~ Corazon

Flores ~ Moras ~ Ciruela ~ Vino

Gomitas ~ Calma ~ Lavanda ~ Retro

Frialdad ~ Uva ~ Anochecer ~ Hipster

Tristeza ~ Ballena ~ Cielo ~ Noche

Marea Agua ~ Pizarra ~ Selva

Esperanza ~ Vida ~ Esmeralda ~ Arbol

Jade ~ Libertad ~ Hojas ~ Loro

Banana ~ Limón ~ Margarita ~ Sol ~ Arena

Alumna Agustina Comper de 3º año de Taller de Producción visual 2014

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

El sonido del color

¿Qué es el color para cada uno de nosotros?

¿Un color es tan solo su nombre?

¿Cuándo digo rojo, mientras lo pronuncio, en cada letra que se escapa de la boca, en tanto escucho el sonido de la palabra... qué cosas vienen a mi memoria?

¿Hay solo un rojo?

¿Cuál es el sonido que en mi resuena cuando imagino el color?

¿Cuándo digo azul, que cosas vienen a mi cabeza?, que sensaciones recuerda mi cuerpo... azul,

¿Es tan solo el sonido de su nombre?, ¿es tan solo el color del lápiz?, ¿es el del tarro de ténpera?, ¿cuál es "mi" azul?, ¿cómo escucho a mi azul?

¿Qué presencia tiene el amarillo, que pasado lo enlaza a mí en la memoria, con que parte de mi cuerpo recuerdo a los muchos amarillos que se, que conozco, que sonidos le agrego a su brillo?

María Constanza Clocchiatti, Profesora y Alumnos participantes de la experiencia,
de quienes se muestran partes o totalidades de trabajos.

1er. año Ciclo Básico 2015: Andrade Merlina Ailén / Garay Galeano Blas / Iribarne Victoria / Maglio
Álvaro / Pedrazzi Carmela / Polonsky Malena / Remes Lenicov Emma / Simón Mastropietro

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

helado de agua

sol frutas

fuego

intenso

sonido a hojas secas, a burbujas que explotan, a risas

olor a ta verano, a dulce y caliente, a caramelo

naranja

atardecer brillante blando grande

orgánico

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Son algunas de las preguntas que nos guían en la bella tarea de descubrir el valor simbólico y poético de los colores, de hacerlo propio, subjetivo, también comunicarlo, compartirlo. Esto sucede en el transcurso de las primeras investigaciones del color en el Ciclo Básico, durante el 1er año.

Estas preguntas nos desestructuran, nos hacen pensar sin mirar, pensar desde adentro, desde el sentir, desde la memoria.

Buscan profundizar desde nuestro saber.

Así reconocemos las enormes variaciones en la apreciación sensible de los colores y en su materialización, luego, cuando llevamos a cavo las prácticas de color.

También en descubrir las muchas coincidencias que tenemos, compartir las semejanzas y encontrar las diferencias.

Descubrir su sentido.

Estos poemas visuales, naranja, verde y violeta, recopilan las frases y expresiones que los alumnos arrojaron en el momento de cada práctica.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

naturaleza

fresco

verde

horizonte abierto libertad

contemplar caminar correr saltar disfrutar

sonido a hornero, a grillo a sapo, a viento... a lluvia.

olor a tierra mojada, a pepino, a pasto, a pino

a menta, a laurel, a romero a perejil

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

luna

violeta

espacio vacío, oscuro, palpitante.

noche

miedo frío

vampiro

sonido a cascada

olor a lluvia, a uva, a cereza, a vino tinto

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Durante el 2015, investigamos además de las mezclas típicas de color pigmentario básico y derivado, distintas materialidades para expresar el color.

Líquidas y sólidas, transparentes y opacas, y su distinto tipo de vínculo con el soporte.

En las páginas siguientes hay un compendio de comparaciones, de expresiones sonoras, gustativas, olfativas, sensoriales que son producto del enlace del color con la experiencia vivida por los alumnos en su historia, en el momento de probarlo, de pensarlo, mientras lo van buscando.

¿El color tiene voz?

María Constanza Clocchiatti, Profesora y Alumnos participantes de la experiencia, de quienes se muestran partes o totalidades de trabajos.

1er. año Ciclo Básico 2015

Andrade Merlina Ailén / Garay Galeano Blas / Iribarne Victoria / Maglio Álvaro / Pedrazzi Carmela / Polonsky Malena / Remes Lenicov Emma / Simón Mastropietro

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Con mis alumnos de Taller de Producción Visual de 3ª año de la ESB, jugaba con las voces de algunos filósofos, artistas, poetas, y lo expresaba del siguiente modo:

Si te dijera que “en un mundo donde todo es azul el concepto de azul no existe”, frase que he tomado prestada de un viejo amigo cuyo nombre es Charles Sanders Peirce, ¿pensarías que es una loca idea o una suerte de acertijo para descubrir alguna respuesta genial?

Todos ellos, valiéndose de ejemplos trabajados en clase respondían: -Ani, seguramente la pregunta tiene trampa, y estás llevándonos por medio de una suerte de acertijo a establecer otras relaciones, o a mirar diferente.

Mi respuesta simplemente era animarlos a caer como lo hizo Alicia tras las huellas del conejo, por el hoyo mágico que la condujo a un mundo de maravillosos descubrimientos (en nuestro caso, los elementos del lenguaje plástico que tomamos como referentes para componer y construir nuestras percepciones espaciales).

Entonces, me gustaría que pensemos juntos esta posibilidad: un color no es el mismo en cualquier lugar y en cualquier momento.

Con estas palabras, voy a proponerte, a vos, lector y productor de imágenes y de mundos, un viaje. No caeremos como la heroína del cuento, tampoco nos volveremos pequeñitos pero te aseguro que si en verdad el color tiene voz, hemos de descubrirla en un momento.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Si nos trasladáramos a Nueva Zelanda, sólo con la intención de conocer a un grupo de gente muy particular, los Maoríes, quedarías tan sorprendido como yo al advertir que a diferencia de otras sociedades o grupos culturales, ¡ellos pueden nombrar cerca de tres mil colores! ¡Sí, has leído bien!

Esto puede significar muchas cosas, como por ejemplo, que vemos diferente a nuestros amigos Maoríes, que clasificamos de modo distinto lo que vemos, que la manera en que miramos el mundo es diferente.

Eso hemos aprendido de este lado del mundo. Otro dato curioso que quiero contarte es acerca de la palabra “pequeño”, asociada al color. Para ello, viajaremos nuevamente en el tiempo de la mente, a la Edad Media. Por aquel entonces, las miniaturas no significaban “pequeño o diminuto” sino “pintado con minio”, que así se llamaba el óxido de plomo rojo anaranjado.

Me gustaría proponerte la labor detectivesca de incursionar en la búsqueda del origen del nombre de los colores y que elijas aquella que te haya resultado sorprendente por algún motivo particular.

¿Una ayuda? La mejor cantera o fábrica de investigación sos vos con la naturaleza, entonces, es momento de iniciar el siguiente recorrido por las actividades que encontrarás a continuación.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Pregúntate...

- ¿Cuántos colores puedes mencionar?
- ¿Si tuvieras que explicarle a alguien un color como lo verbalizarías?
- ¿Relacionas el nombre de cada color con sensaciones específicas? Temperaturas, gustos, texturas, por ejemplo.
- ¿Recuerdas si cuando eras chico inventabas nombres para los colores?

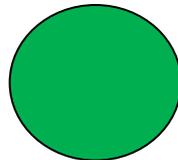
Anota todo lo que puedas y comparte las preguntas con amigos y familia, luego compara.

Ejercicios-experimentaciones

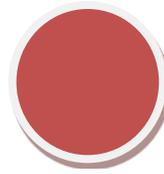
- Pregunta en tu casa cuántos nombres asociados con el azul conocen. Trata de identificarlos con elementos que conozcas.
- Etimología de los colores
- Recolecta colores de revistas o telas y trata de agruparlas en conjuntos por nombres.
- Mira con atención estos colores y descubre a que elementos pertenecen ¿puedes asociarlos con nombres específicos?

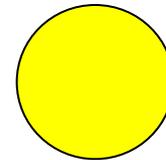
.....

.....

.....

.....

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

¿Con cuántos nombres de azul puedes describir esta imagen?

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

EL SONIDO DEL COLOR

Los colores parecen llamarnos para que juguemos con ellos, ¿acaso es porque tienen voz? ¿Puedes ponerle voz al color? ¿Hablan los colores? ¿Hay voces en el mundo de los colores? ¿Los colores pueden expresar sonidos? Porque...te cuento un secreto, me está sonando un color en la cabeza, y esto ocurre invariablemente mientras veo las obras de W. Kandinsky

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/WEBIMAG/SXX/PINTURA/kandins.htm

Ver sonidos o escuchar colores, tal vez sea una buena forma de imaginar que no hay límites para la percepción.

Ver sonidos o escuchar colores, tal vez sea una buena forma de comenzar a imaginar que no hay límites para la percepción.

En su teoría de *Lo Espiritual en el Arte*, Wassily Kandinsky, allá por el año 1911 sostiene que “(...) el estridente amarillo limón duele a la vista como el tono alto de una trompeta al oído, la mirada no podrá fijarse y buscará la calma profunda del azul o el verde”, En esa descripción, el color amarillo presenta una “sonoridad”, una voz: la de la trompeta, mientras que la voz de los tonos azulados, según sea su grado de saturación, semejará la voz de la flauta (azules claros), el violoncello o el contrabajo (azul oscuro) o bien el órgano (azul)

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

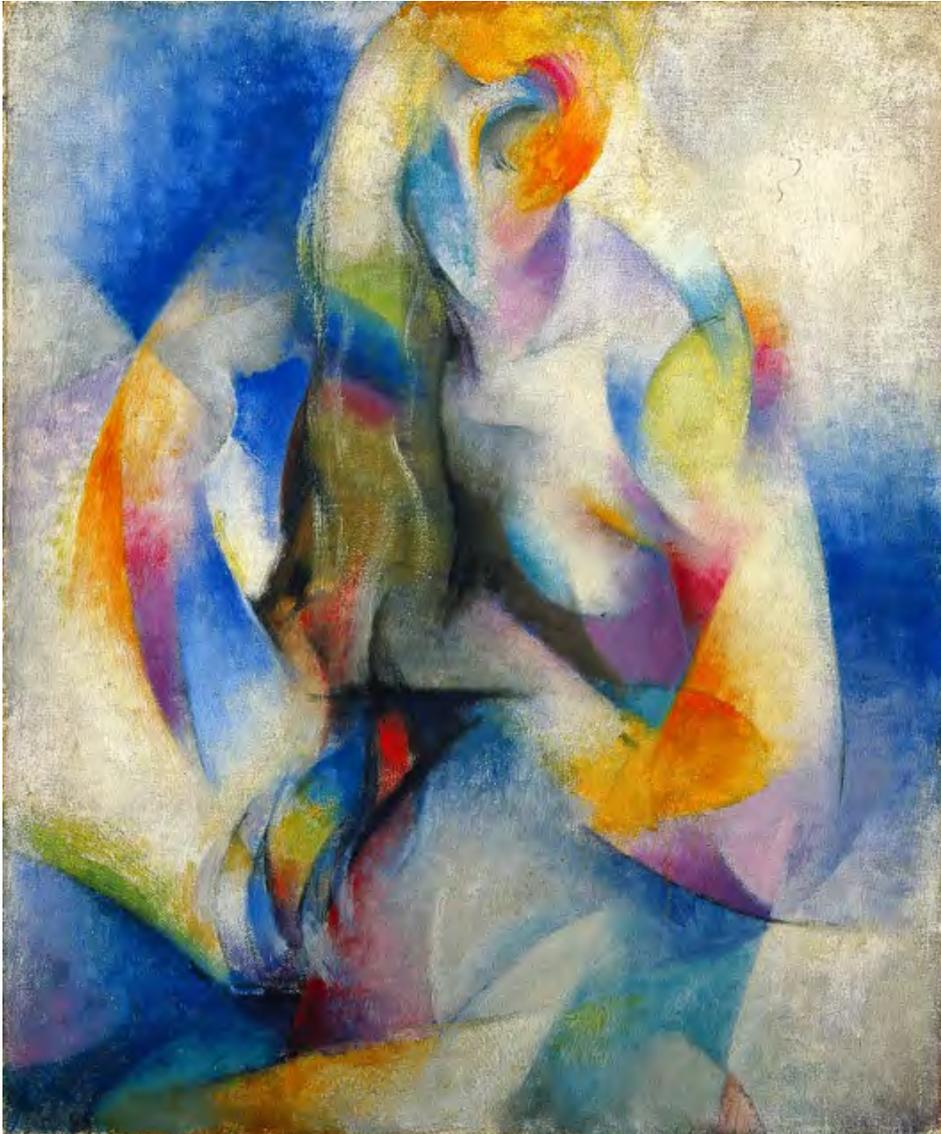
“La cualidad acústica de los colores es tan concreta, que a nadie se le ocurriría reproducir la impresión que produce el amarillo claro sobre las teclas bajas del piano, o describir el barniz de granza oscuro como una voz de soprano”.

Kandinsky evidencia las intermediaciones entre colores y formas, colores con alturas tímbricas diferenciales y formas como “teclas” que hacen vibrar el alma humana.

En definitiva, insisto en la importancia que la cualidad sinestésica posee, al situarnos en un paisaje, donde se relacionan armónicamente: la música y la pintura, los sonidos y los colores como unidades de ambas artes.

“(...) el color es tan oscilante como las ondas en la música siendo capaz de expresar lo más universal así como lo más vago. A través de arreglos en las líneas y los colores, llego a sinfonías y armonías que no evocan nada real en el sentido usual de la palabra y no expresan ideas, sino que buscan provocar pensamientos, como la música.” Así definía Paul Gauguin, su interés por ambos lenguajes, y sobran ejemplos para dar perfecta cuenta de estas analogías.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Asimismo, artistas estadounidenses como Macdonald Wright y Rusell, en 1910, crearon un movimiento llamado Sincromismo (Synchromism), en el que destacaban la imbricación entre categorías conceptuales del lenguaje musical y otras del lenguaje visual.

Synchrony in Purple Minor
MacDonald-Wright, Stanton - 1918.

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Sus “Sincromías” son experimentaciones que sincronizan luz-color y sonidos a través de máquinas. Se trataba de generar armonías, con empleo de ritmos cromáticos según tonos “fuertes” y “suaves”

*Airplane Synchrony in Yellow-Orange,
Stanton Mac Donald Wright 1920*

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Actividades

Buscar artistas plásticos que hayan establecido analogías con el campo musical y analiza sus obras.

Te concedo una ayuda: Debes iniciar el recorrido por la web, desde la Siguiete búsqueda: “sinestesia en la pintura” o “relación entre sonido y color”

- a) Francis Picabia
- b) Alexander Scriabin y Wassily Kandinsky
- c) Piet Mondrian
- d) Mc Donald Wright y Russell
- e) otros

Capítulo 9 / ¿El color tiene voz?

Bibliografía

Bressan, P (2008). Los colores de la luna. Como vemos y por qué.
Ed. Ariel. S.A.

Kandinsky, W. (2003). *Sobre lo Espiritual en el Arte*. Buenos Aires: Paidós-
Artículos publicados en www.ubuweb.com

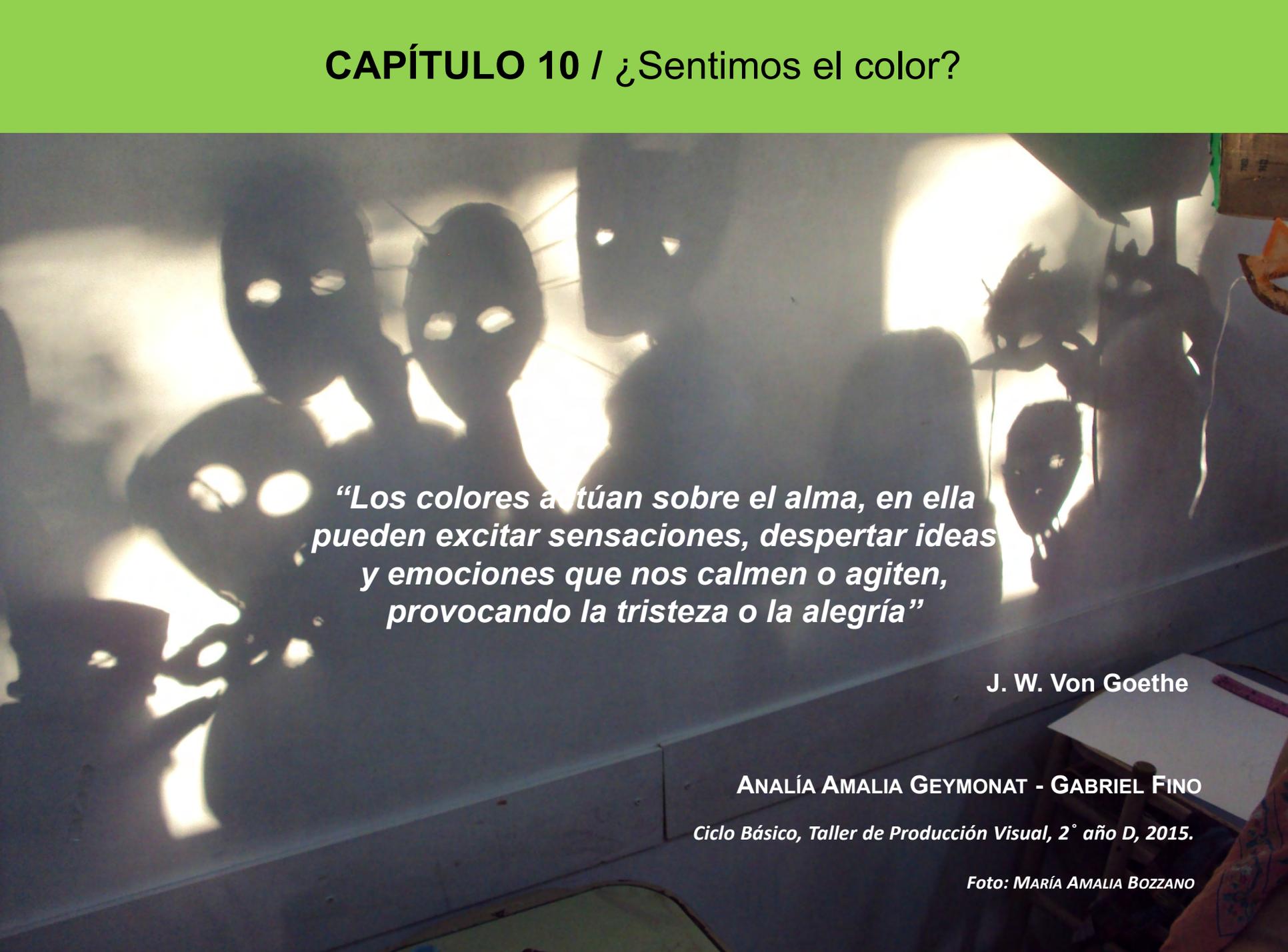
Delehanty, S. Soundings: www.ubu.com/papers/delehanty.html

Sobre el concepto de Sinestesia:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia_\(arte\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia_(arte))

<http://www.filomusica.com/filo48/sinestesia.html>

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

“Los colores actúan sobre el alma, en ella pueden excitar sensaciones, despertar ideas y emociones que nos calmen o agiten, provocando la tristeza o la alegría”

J. W. Von Goethe

ANALÍA AMALIA GEYMONAT - GABRIEL FINO

Ciclo Básico, Taller de Producción Visual, 2° año D, 2015.

Foto: MARÍA AMALIA BOZZANO

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Poética del color

Color arbitrario, sentimientos, emociones.

Color simbólico.

Color local.

Color y composición.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Poética

El color se deja anidar por las palabras y viceversa, otorga permiso de posesión al universo de la significación y esculpe sensaciones en cada uno de nosotros; así es que puede poetizar nuestros estados emocionales y sentimentales.

Pensamos en colores, soñamos en colores, hablamos y nos expresamos poniendo en danza metáforas maravillosas que enriquecen un lenguaje más allá de las palabras, o justo donde las palabras abandonan su crisálida para convertirse en imágenes y levantar vuelo.

Te gustará dejarte conmover por muchas expresiones que utilizamos a diario y representan lo que entendemos por *poética del **CO**LOR*

Cómo podríamos concebir ésta o aquella superficie, su textura, su expresividad, su sentido compositivo, sin aceptar que la luz hace emerger los cromas y sus diversas longitudes de onda, pero podemos prescindir de la visualidad y “sentir” lo que nos transmiten esas partículas de luz coloreada.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

El bellissimo himno de la nación Sioux inicia con la frase:

Que nuestro día sea azul

Que yo te encuentre más allá de la angustia y la distancia

Junto a los grandes bosques y los mares

En el verdor soleado de los campos...

Que retournes a mi como el sol vuelve

Como el tiempo y la luz que nos dan ánimo

Como el día regresa,

Amigo, siempre

Bajo el signo “azul”, interpretamos el color como metáfora, llamados a significar y comunicar estados de ánimo y sensaciones.

Clasificar los colores por su temperatura, pongamos como ejemplo: a) cálidos según se muevan entre las longitudes de onda del amarillo y las variantes de saturación de los naranjas y rojos, y b) fríos según se extiendan entre los verdes, azules y violetas, supone poner en juego el color como texto, es decir, como un acto de comunicación.

En este sentido, Goethe (1810) cuando se embarcó en la travesía de teorizar el color, estimó que podía descifrar valores humanos como la envidia, los celos, la tristeza, etc. Nos mostró que a través del mismo era posible abrir universos de comunicación.

<http://www.psicologiadelcolor.es/johann-wolfgang-von-goethe-y-la-teoria-del-color/>

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Josefina Corsiglia / 3º A Taller de Producción Visual “Construcción espacial - Color”

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

El lenguaje del Color como poiesis

La Poética desde los filósofos de la Grecia antigua (Gorgias, Aristóteles, Platón) hasta los modernos teóricos de la Literatura y la Filosofía, como Todorov, Valéry, Jakobson, Ricoeur, entre tantos otros, ha sido definida como una analítica de la estructura del lenguaje. En nuestro caso, el lenguaje del color. Poética y Poesía están emparentadas entonces.

Cuando me sumerjo en un haiku, esa forma poética y concentrada (tiene tres o cuatro versos solamente), elíptica (acortando momentos del relato) y poderosa conque la tradición poética japonesa sabe conmoverme; me sucede a menudo que toda mirada foránea es anulada a favor de una expansión de los sentidos que evocan las palabras.

“Oigo la nieve
Rompiendo los bambúes.
La noche, negra”

YOSA BUSON

En la composición de Yosa Buson, blanco y negro, son convocados para darle espesor a una afectividad alterada sólo por una sinestesia de signos.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Ejercitaciones

1. Monet tras la lente

- a) Captura con tu cámara fotográfica el atardecer y el medio día en diversos contextos (ciudad, campo) y ponle nombre a las sensaciones que te transmiten los colores registrados.
- b) Elige un paisaje donde abunden las variantes de saturación de un mismo color, por ejemplo, tantos verdes como sea posible captar en distintos momentos del día. Por ejemplo: *Le Bassin aux Nymphéas*. (El estanque de los Nenúfares) de 1919.

Nota: en el siguiente link podrás acceder a un listado de variantes del verde <http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/>

2. Turner bajo tu mirada

Analiza las delicadas atmósferas de las obras del romántico Joseph M.W. Turner y responde:

En *“Rain, Steam and Speed”* (*“Lluvia, vapor y velocidad”*) óleo de 1844 o en *“Castillo de Norham”*, acuarela de 1823 qué cualidades puedes atribuir al manejo del color “desmaterializando las formas”. ¿Dirías que es una atmósfera cálida, es estridente o apacible, es dinámica o manifiesta quietud? Intenta describir con palabras lo que los colores te sugieren al contemplar sus obras.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

El simbolismo del color

Una definición de color simbólico nos dice que sería una cualidad subjetiva por la que se atribuye a un color un significado que expresa cualidades particulares, atributos o características de naturaleza religiosa, mística, política, cultural, patriótica, musical, poética, etc.

Los sentidos constituyen el medio a través del cual el ser humano se comunica con el mundo de modo tal que, al captar los colores que serán objeto de una significación la visión gana protagonismo.

Si consideramos a este elemento plástico como perteneciente al campo de lo afectivo, así como la línea revela la existencia de lo racional y el uso de la materia es testimonio de lo instintivo; los colores transmiten el estado anímico del artista e influyen en el ánimo de todos los seres humanos. En este sentido se debe destacar que en el simbolismo chino los colores tienen un significado y propósito muy especiales por ser emblemáticos de rango y autoridad, así el amarillo, por su calidad solar, es considerado como sagrado y reservado a la casa real. Para los egipcios el azul era el color de la verdad. El verde domina en el arte cristiano por su valor de alianza entre los dos grupos de colores. La diosa madre de la India se representa de color rojo (en contradicción aparente con el blanco, que suele ser el matiz femenino) por asimilarse al principio creador, ya que el rojo es el color de la actividad *per se* y de la sangre. Por esta causa en el período protohistórico se teñían de rojo los objetos que se querían vivificar y los chinos usan como talismán banderolas rojas.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

El general romano que era recibido con los honores del triunfo aparecía en un carro tirado por cuatro caballos blancos, revestido de armadura dorada (símbolos solares) y con el rostro pintado de color rojo que para la alquimia se refiere al fuego y la purificación.

El color naranja expresa en oriente ferocidad, crueldad y egoísmo, así el futuro Buda después de haber cortado sus cabellos cambia sus vestiduras reales por la ropa naranja amarillenta del mendigo asceta, pues los marginados sociales adoptan voluntariamente la ropa de ese color, que en los orígenes era el vestido de los criminales conducidos al lugar de ejecución. Por regla general el color azul (del espacio y del cielo) es el color del pensamiento, el color amarillo (del sol que surge de las tinieblas y vuelve a desaparecer en ella) es el color de la intuición, el rojo (sangre y fuego) es el color de los sentidos vivos y ardientes, en cambio el verde (plantas) representa la función perceptiva.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Así surgen diversas asociaciones como rojo (sangre, herida, agonía, sublimación); anaranjado (fuego llamas); amarillo (luz solar, iluminación, dispersión, generalización comprensiva); verde (vegetación, pero también muerte, lividez extrema, transición y puente entre el negro (ser mineral) y el rojo (sangre, vida animal) pero también entre vida animal y descomposición y muerte; azul claro (cielo y día mar sereno); azul oscuro (cielo y noche, mar tempestuoso); marrón ocre (tierra); negro (tierra estercolada): el oro corresponde al espacio místico del sol; la plata al de la luna.

El simbolismo del color es aplicado universalmente utilizados en liturgia, heráldica, arte y literatura.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_\(her%C3%A1ldica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_(her%C3%A1ldica))

Se considera las siguientes interpretaciones del simbolismo cromático como las más interesantes y fundamentales:

- a. azul, atributo de Júpiter y Juno, como dioses del cielo, sentimientos religiosos, devoción, inocencia;
- b. verde, color de Venus y la naturaleza, fertilidad de los campos, simpatía, adaptabilidad;
- c. violeta, nostalgia, recuerdo, devoción;
- d. amarillo, atributo de Apolo, dios solar, generosidad, intuición, intelecto.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

- e. naranja, orgullo, ambición;
- f. rojo atributo de Marte, pasión, sentimiento, principio vivificador;
- g. gris, neutralización, egoísmo, abatimiento, inercia, indiferencia, es el color de las cenizas;
- h. púrpura, color del *paludamentum* imperial romano y del cardenalicio
- i. violeta, poder, espiritualidad, sublimación

Por otro lado se debe tener en cuenta una analogía entre la luminosidad del color y el simbolismo que lo sitúa entre los polos de luz y oscuridad. También debemos considerar que la pureza de un color corresponderá siempre a la pureza de un sentido simbólico, así los colores primarios equivalen a fenómenos emotivos básicos y elementales, mientras que los colores secundarios y terciarios se refieren a grados paralelos de complejidad. Los niños rechazan instintivamente todos los colores mezclados o impuros porque no representan nada para ellos. En cambio el arte de los períodos muy evolucionados y refinados se nutre de tonos malvas amarillentos, rosas violáceos, ocreos verdosos, etc. Un claro ejemplo de esto sería las pinturas realizadas durante el denominado Manierismo del siglo XVI.

En los distintos períodos de la Historia del Arte el uso del color adquiere un significado particular. Tomaremos algunos ejemplos significativos. En Egipto el color rojo era fuego y amor, el verde era esperanza, el azul se asociaba al aire y la templanza o sabiduría siendo atributo del gran sacerdote. La colocación del color era un acto de obediencia a su significación.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Grecia también otorgó un significado al color que distinguía las vestiduras de sus divinidades. Así Zeus (Júpiter) llevaba un manto azul o rojo porque era cielo o fuego; Dioniso (Baco) usaba el color rojo, haciendo referencia a la sangre o al estado de embriaguez (rojo de la vid); Afrodita (Venus) llevaba un traje verde (esperanza).

La simbología del color está directamente vinculada con la religión y la liturgia, alcanzando en la Edad Media múltiples y oscuras significaciones.

En el Renacimiento la figura de la Virgen surge con trajes de color azul, símbolo de la piedad y la esperanza y la de Cristo de rojo, color de la caridad, la sangre, el amor divino.

El color debía responder a exigencias impuestas por un mundo organizado con sus formas y colores. La teoría del arte afirma que el color sobre la superficie de la tela es receptáculo de un doble contenido significativo: el que corresponde a una convención simbólica y el que le otorga el artista durante el proceso de la creación.

La diversidad de manifestaciones artísticas contemporáneas nos conduce a un amplio espectro de simbologías a las que podemos acceder estudiando la obra de cada artista. Por ejemplo en las obras originadas por el arte moderno, como las de Mark Rothko o la conocida serie “Homenaje al Cuadrado” de Josef Albers, el color llega a ser símbolo de sí mismo, de su fuerza expresiva, significándose por sus propias cualidades.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Actividades

- a) Establecer búsquedas de distintas convenciones simbólicas del color, relacionándolas con tu experiencia cotidiana: en productos, publicidad, señalética, instructivos, juegos y entretenimientos, etc.
- b) ¿Otorgas a los distintos colores algún significado especial? Realiza tu propio esquema de significados eligiendo la estructura que prefieras para hacerlo. Por ejemplo utiliza una tabla en donde la primera columna esté ocupada con los colores, colocando en primer lugar los más simples y continuando por las mezclas que pueden ser cada vez más complejas. Luego en la segunda columna en cada fila anota las distintas cualidades que le atribuyes a cada tono.
- c) Propuesta de debate acerca de la actividad b. Compara con tus pares y personas de distintas generaciones.

CAPÍTULO 10 / ¿Sentimos el color?

Bibliografía

Cirlot, J. E. “Diccionario de los Símbolos”. Editorial Labor. Colección de artistas y movimientos, de Editorial Taschen. Autores Varios.

Edwards, B. El Color. Un Método para Dominar el Arte de los Colores. Editorial Urano.

López Chuhurra, O. “Estética de los Elementos Plásticos”. Ed. Publika.

López Chuhurra, O. (1982). Los Significados de la Imagen Plástica. Libro de Oro de las Artes Plásticas de la Fundación Konex. Buenos Aires.

Materiales en línea en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADptico_del_juicio_final#/media/File:Rogier_van_der_Weyden_001.jpg

<https://www.artsy.net/artwork/mark-rothko-no-14-1960>

<http://adecorativeaffair.com/2014/09/18/the-infinite-structured-world-of-vanderhurd/josef-albers-salida-en-amarillo-1964/#main>

<http://www.tuitearte.es/románico-frontal-de-la-seo-de-urgell-o-de-los-apostoles/>

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

MARÍA AMALIA BOZZANO
ANALÍA AMALIA GEYMONAT
GABRIEL FINO
TERESITA ALICIA MIQUELARENA

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

- Uso histórico**
- Modelado - Modulado**
- Perspectiva atmosférica**

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Modelado y Modulado

Procedimientos pictóricos de la representación del volumen

Modelado: con este procedimiento se genera en una superficie sugerencia de volumen en los objetos, mediante el pasaje paulatino que va desde el valor alto de la luz al valor bajo de la sombra, el color es mezclado con blanco y negro, modificando así su valor lumínico. Se puede dejar el color puro en la zona de luz e ir paulatinamente agregando negro para la sombra, o utilizar el color puro como bajo e ir mezclando con blanco para llegar a la zona de luz, la tercera posibilidad es utilizar el color local en la mediatinta y mezclar con blanco hacia la luz y con negro hacia la sombra.

El modelado es usado desde los comienzos del período Gótico, llegando a su máxima expresión con el sfumato de Leonardo Da Vinci. Los pintores de los siglos XIV y XV italianos, quienes siguieron a los escultores con la intención de expresar el volumen, trataban de imitar los colores de los objetos modelando así el color. Debido a los cambios en los procedimientos técnicos en el siglo XV se fueron modificando los tonos obtenidos por la combinación de diferentes pigmentos, dando lugar a grises cálidos o fríos más sutiles. Las sombras se pintaron con colores menos intensos que los de las luces, generando otro efecto de luz difundida y por consiguiente una mayor espacialidad en los fondos.

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Procedimiento: **Modelado**

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Modulado: éste procedimiento permite la sugerencia de generar volumen en el plano, provocando sensación de luz y sombra, basándose en el valor del color y en su temperatura. En la naturaleza por efecto de la luz sobre los objetos y debido a las diversas inclinaciones de los rayos luminosos del espectro, los diferentes objetos presentan más de un color. Podemos afirmar que la sombra no es carencia de luz sino luz de otra calidad, la refracción modifica los colores en la sombra. El color de la sombra, es generalmente el opuesto del que se halla en la zona de luz. En el modulado, se tiene en cuenta el color y sus variables de temperatura, pudiendo agregar blanco a la mezcla, pero no así negro, ya que éste implica la absorción de la luz y por consiguiente la carencia de color. De esta manera se utilizará por ejemplo, el amarillo para la zona de luz y el violeta para la zona de sombra, con pasajes entre ambos para generar luz, mediatinta y sombra, originando sensación de volumen. Otra manera de emplear los colores es utilizar los llamados alternos o adyacentes en el círculo cromático. El proceso de transformación económica, social y tecnológica que surgió con la Revolución Industrial (desde la segunda mitad del s. XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX) se vio reflejado notablemente en el arte: la creciente demanda de pintura, que siguió progresando tanto en su empleo como en su fabricación, sumado a los avances en las investigaciones físicas del color de Cheuvrel, originó un gran cambio,

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

permitiendo a algunos pintores trabajar más a su gusto y menos según el estilo aceptable que el público exigía. Así a la pintura tradicional y de salón, se le suma la pintura al aire libre, uno de cuyos pioneros fue Constable (1776-1837), dando lugar a un estilo de aplicación, que hasta ese momento no era habitual. El divisionismo o neo-impressionismo fundamentándose en esas primeras investigaciones pictóricas del Impresionismo, fue la escuela que más tuvo en cuenta las relaciones de color que resultan de la influencia de la luz sobre los objetos. Establecieron de este modo las variables de luz en las distintas horas del día, variante provocada por las diferentes inclinaciones de los rayos solares; la ausencia del negro y el blanco como resultante de la suma o adición de todos los colores del espectro. El blanco se utilizó en zonas mezclando con el color para dar mayor claridad a los objetos. Existen otras acepciones del término Modulado (Léxico Técnico de Las Artes Plásticas / Crespi-Ferrario).

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Procedimiento: **Modulado**

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Ejercitaciones

1- Generar en una composición sugerencia de volumen en los objetos, mediante el pasaje paulatino que va desde el valor alto de la luz al valor bajo de la sombra, el color es mezclado con blanco y negro (Modelado del color).

2- Generar en una composición sugerencia de volumen en los objetos, mediante el pasaje paulatino que va desde el valor alto de la luz al valor bajo de la sombra, el color es mezclado con otros colores basándose en el valor del color y en su temperatura... (Modulado del color).

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Ejemplificaciones / Nivel 3° año ESB

Modelado

Modulado

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Perspectiva atmosférica

Consiste en un recurso utilizado en la representación del paisaje para sugerir lejanías infinitas del espacio percibido mediante la imitación del efecto de la atmósfera.

Los colores de los distintos elementos pierden brillo y saturación cuanto más alejados se encuentren del espectador, convirtiéndose en tonalidades grisáceas y azuladas. Dicho efecto es tomado de la observación del paisaje natural y de cómo se comportan los distintos elementos sometidos a sus variables. Los objetos más lejanos, además de disminuir de tamaño, pierden definición y saturación cromática debido al aumento paulatino de las capas de aire que cubren los objetos y se interponen entre ellos y el espectador.

Los análisis científicos demuestran que la presencia de polvo y grandes partículas húmedas causan una dispersión de la luz cuando ésta las atraviesa. Esta dispersión depende de la longitud de onda (y por tanto, del color) de la luz. La luz de menor longitud de onda (azul) se dispersa más y la luz de mayor longitud de onda (rojo) se dispersa menos. Ésta es la razón por la que el cielo es azul, y por la que los objetos oscuros vistos a distancia parecen estar tras un velo azulado.

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Debemos decir que no la encontramos en las representaciones de la Edad Media ya que las mismas estaban dedicadas a un espacio “Divino”, generalmente realizado con tonos dorados, representando un “Más Allá” en donde habita la divinidad. El origen de la Perspectiva tratada estaría en las obras en donde encontramos una pequeña abertura de un espacio cúbico y riguroso de los interiores de los cuadros del Primer Renacimiento en donde se representa un paisaje lejano.

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

El Paisaje terrenal adquiere luego características espectaculares en la descripción formal y cromática de ciudades fructíferas por el bienestar y el desarrollo del comercio como lo podemos apreciar en la “Virgen del Canciller Rolin”, obra de Jan Van Eyck, pintor flamenco del siglo XV.

<http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-du-chancelier-rolin>

La Perspectiva Atmosférica es muy utilizada a través del desarrollo de ciertos períodos en la Historia del Arte cuya consideración es clave para su entendimiento. Así logra su máxima expresión en el estudio y la obra de Leonardo como por ejemplo “la Gioconda” <http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-de-lisa-gherardini-epouse-de-francesco-del-giocondo> o en “Santa Ana, la Virgen, el Niño y el Cordero”. <http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/la-vierge-l-enfant-avec-sainte-anne>

El artista trabaja el fondo del cuadro elaborando un intrincado “Paisaje Lunar” que le otorga a la obra un clima estático y atemporal. Los tonos azulados y fríos colaboran con la sensación de lejanía, llegando a desdibujar casi en su totalidad el paisaje a la manera de una espesa niebla que sugiere las formas o sólo permite ver las pequeñas salientes o picos más elevados. Ejemplos de éste tipo de representación de las lejanías lo podemos encontrar como principal protagonista en la pintura de paisaje oriental.

<http://www.artisoo.com/es/cascada-%C3%A1rboles-pintura-china-p-4729.html>

<http://www.scoop.it/t/visual-revolution/p/2350412431/2012/08/07/ethereal-landscapes-li-huayi-s-traditional-chinese-painting-fused-with-modern-abstracton>

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Podemos observar que durante la pintura del Barroco esas masas de aire cromático se corporizan y arremolinan arrastrando a las figuras en un movimiento diagonal y ascendente, creando un clima de drama y tensión acentuado por el claroscuro propio de las obras de la época. Se rompe así el equilibrio estático y armónico del Renacimiento. Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en la obra “La Caída de los Ángeles Rebeldes” de Peter Paul Rubens.

<http://www.peterpaulrubens.org/Fall-Of-The-Rebel-Angels.html>

El trabajo de Turner sobre la alteración de las formas a través de la luz dio paso al Impresionismo, cuyos integrantes querían captar en sus obras el “instante lumínico” a través del color. En estos cuadros las lejanías del paisaje ya no están a gran distancia, hay un acercamiento en la oposición “adelante-atrás” debido a que el aire y la luz todo lo cubren y el espectador se sumerge en una atmósfera coloreada lograda a través de una multiplicidad de toques de tonalidades que se combinan en armonías complementarias.

<http://www.mfa.org/collections/object/meadow-with-poplars-32061>

El camino de la Perspectiva Atmosférica llega a desarrollarse completamente en el arte moderno a través de la obra de Robert Delaunay como por ejemplo “*Soleil et Lune*” en donde el aire y la luz coloreada toman protagonismo como recurso plástico en sí y se independiza de la representación del paisaje natural y de su observación, siguiendo el criterio del artista que los coloca según su voluntad, indicándonos sólo posibles referencias o fragmentos de atmósferas que ya no son tan evidentes ni tan lejanas.

<http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?work=62>

CAPÍTULO 11 / ¿Te cuento sobre su pasado?

Bibliografía

www.arts4x.com/spa/d/modulado-del-color/modulado-del-color

Crespi-Ferrario. Léxico Técnico de Las Artes Plásticas.

Cirlot, J. E. Diccionario de los Símbolos. Editorial Labor.

Colección de Artistas y Movimientos. Editorial Taschen. Autores Varios.

Da Vinci, L. Tratado de Pintura. Edición preparada por Ángel Gonzales García. Editora Nacional.

Edwards, B. El Color. Un Método para Dominar el Arte de los Colores. Editorial Urano.

López Chuhurra, O. Estética de los Elementos Plásticos. Ed. Publikar.

López Chuhurra, O. (1982). Los Significados de la Imagen Plástica. Libro de Oro de las Artes Plásticas de la Fundación Konex. Buenos Aires.

Señal de ajuste: el color como experiencia de conocimiento /
Teresita Alicia Miquelarena ... [et al.]; coordinación general
de Alejandra Bedouret; Teresita Alicia Miquelarena. - 1a ed .
La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2017.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-34-1569-6

1. Color. I. Miquelarena, Teresita Alicia II. Bedouret, Alejandra, coord.
III. Miquelarena, Teresita Alicia, coord.
CDD 752

Diseño de tapa: Dirección de Comunicación Visual de la UNLP

Universidad Nacional de La Plata
Editorial de la Universidad de La Plata
47 N.º 380 / La Plata B1900AJP / Buenos Aires, Argentina
+54 221 427 3992 / 427 4898
edulp.editorial@gmail.com
www.editorial.unlp.edu.ar

Edulp integra la Red de Editoriales
Universitarias Nacionales (REUN)

Primera edición, 2018
© 2018 - Edulp

C
colegios

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**