

Lola

EL COLOR

Y EL

DISEÑO

EN LA

TELA

Curso 2003-2004 CEP Luisa Revuelta de Córdoba

Ponente Dª Mª Dolores Mahedero García, profesora del I.E.S. Fidiana de Córdoba.

Asesora Dª Antonia Ángeles Mayén Siles.

Contenidos:

1. Importancia de la luz en el color.
2. Colores luz, espectro solar, descomposición de la luz.
3. Colores pigmento: primarios, binarios, cálidos, fríos y opuestos o complementarios.
4. Escalas: cromáticas y acromáticas.
5. Dimensiones del color: valor, tono, matiz, saturación, luminosidad.
6. Armonías de colores: -análogos
 - monocromática
 - complementarios
 - poli cromática
 - de temperatura

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DIA 7: presentación de todos los participantes, asesora y ponente.

Visualización de un video acercándonos a los contenidos y objetivos planteados en el curso.

-Explicación sobre la teoría del color, colores primarios, binarios y realización de un círculo cromático con lápices de colores.

Objetivo: mezclar colores y tratar de dominar la técnica del lápiz de color y sus múltiples posibilidades.

DIA 9: realización de las escalas cromáticas y acromáticas afianzando los conceptos de: tono, valor, matiz saturación, transparencia y opacidad de un color.

Soporte: papel normal.

Técnica: lápices de colores, ceras.

DIA 14: realizar las composiciones preparadas al respecto

aplicando armonías de colores análogos, poli cromática, monocromática, de temperatura y complementarios.

Técnica: lápices de colores, rotuladores, pinceles y agua.

Soporte: papel normal para lápices de colores y de acuarela para rotuladores y agua.

DIA 16: realización de composiciones sobre la tela aplicando la técnica del rotulador y disolvente (agua, alcohol , etc).

DIA 21: realizar composiciones libres aplicando todo lo aprendido sobre el color.

Objetivo: aplicar la luz, el color , la composición a diseños libres sobre la tela.

DIAS 23,28,30y4: aplicación de todo lo aprendido sobre el abanico

Técnica: rotuladores para tela, pinturas para tela, rotuladores permanentes, etc.

DIA 6: terminar todos los trabajos, puesta en común , comentarios, sugerencias y encuesta de evaluación.

RECUERDA:

- El color depende fundamentalmente de la luz.
- Para percibir el color tienen que intervenir los siguientes factores :
 - la luz
 - el objeto
 - el ojo
 - el cerebro
- La suma de luces de color determina la síntesis aditiva.
- Las luces primarias en la síntesis aditiva son: la luz roja, la luz verde y la violeta.
- En los colores pigmento los primarios son: el amarillo, el azul cyan y el magenta.
- Los colores opuestos o complementarios son los que están en los extremos del diámetro en el círculo cromático.
- Las parejas de colores complementarios están formadas por un color primario y el secundario formado por la suma de los otros dos primarios, o sea : amarillo- violeta, azul cyan-rojo anaranjado y magenta- verde. Se consigue un máximo contraste al acercar las parejas entre si.
- Los colores apagados o quebrados se obtienen de la mezcla en diferentes proporciones de los tres colores primarios (amarillo, cyan y magenta).
- El negro pictórico se obtiene de la mezcla a partes iguales de los tres primarios.
- La luminosidad de un color depende de la cantidad de blanco o negro añadido al color puro o saturado.
- La CUATRICROMÍA es la técnica utilizada en las Artes Gráficas para reproducir fotografías.

Bibliografía:

Educación Plástica y Visual 2º ESO

Equipo Arena
Ediciones La Ñ

E.P.V. 1º ESO

Felix Conde Miranda
AKAL Ediciones

E.P.V. 1º ESO

Eugenio Bargaño
Begoña Saínz
Mercedes Sánchez
Editorial Mc Graw Hill

E.P.V. 1º ESO

Isabel Rodríguez
Inmaculada Soler
Eva Diez
Editorial SM

E.P.V. 1º ESO

Miguel Hurtado
Vicente Patón
ECIR Editorial

Gran enciclopedia de jardinería y plantas de interior

Servilibro

La interacción del color

Josef albert
Alianza Forma

Plantas y flores

D.V. Mundana
Edit. Marin

Gustav Klimt

Gottfried Fliedl
Taschen

Arte Nuevo

Otto Lorenz
Editorial DM

Córdoba Patrimonio de la Humanidad
"La ciudad de Córdoba"
Ayuntamiento de Córdoba

Revista divulgativa del orgullo cordobés
Córdoba Mayo 2001
"El esplendor de los Omeyas"

Abanicos
Judy Wagner
Iberlibro

La flora de la provincia de Córdoba

Teoría del color
Johannes pawlik
Paidós Estética 23

Principios del diseño en color
Wucius Wong
G.G. Diseño

Graphic Ornaments
The Pepin Press 1900

Historia de la Humanidad
Antiguo Egipto
Ana Mª Vazquez.

EL COLOR

Cuando la luz entra en contacto con la superficie de las cosas (las ilumina), hace posible que podamos verlas, ya que parte de la que reciben los cuerpos es reflejada hasta nuestros ojos. Los conos, unas células que se encuentran en nuestra retina, son los que organizan y procesan la información que luego envían al cerebro, provocando la sensación de color. Por tanto es nuestro sistema visual quien produce los colores a partir de las luces reflejadas.

COLOR LUZ Y COLOR PIGMENTO

Al color que vemos le llamamos **color luz**, mientras que a las tintas, pinturas y demás sustancias que empleamos para colorear les denominamos **color pigmento**.

COLORES PRIMARIOS

Se llaman **colores primarios** a aquellos a partir de los cuales podemos conseguir todos los demás, mezclándolos entre sí

Los colores primarios son **el amarillo, el magenta y el azul cyan**. Estos Tres colores es imposible conseguirlos a partir de la mezcla de otros.

--	--	--

COLORES BINARIOS O SECUNDARIOS

Los **colores secundarios** son **el rojo anaranjado, el verde y el violeta**. Son la consecuencia de la mezcla de los tres primarios entre sí por parejas y al 50% cada uno.

PAREJAS DE OPUESTOS O COMPLEMENTARIOS

Colorea cada pareja de complementarios.

DIMENSIONES DEL COLOR

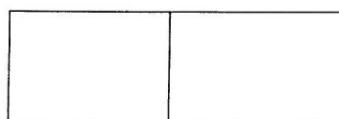
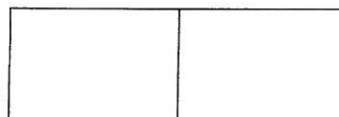
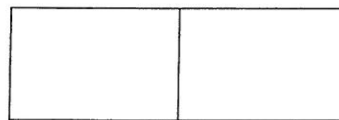
Características que se nombran a la hora de definir los colores:

-el **tono**, es decir el color al que nos referimos: tono magenta, tono verde etc.

-la **saturación**: se dice de un color que está saturado, cuando es puro.

 y no tiene mezcla de otro color.

- el **valor** y la luminosidad de un color depende de la cantidad de mezcla con el blanco y el negro que tengan.

MANERAS DE MEZCLAR COLORES

A la hora de mezclar colores pigmento podemos hacerlo básicamente de tres formas:

Cogiendo una cantidad de cada color y **mezclándolos** con el pincel antes de pintar.

Aplicando un color y luego otro muy diluido conseguimos una **mezcla por transparencia**.

Juntando pinceladas de dos colores distintos **sin llegar a mezclarlos**. Por ejemplo, para conseguir un tono violeta se ponen sobre el papel pinceladas **magenta y azules**. La mezcla tiene lugar cuando miramos el resultado a una cierta distancia: es lo que se llama **mezcla óptica**.

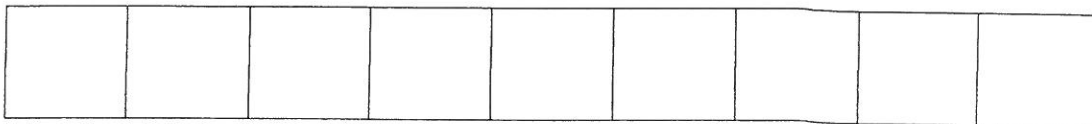
LA CUATRICROMÍA

La **Cuatricromía** (que significa cuatro colores) es un procedimiento que actualmente se utiliza para imprimir las **imágenes en color** . Está basado en la **mezcla óptica** . Los tonos se consiguen combinando puntos de cada uno de los colores primarios (azul, magenta y amarillo) más el negro, para conseguir más definición. Cuando miramos una imagen de esta manera ,no vemos los puntos sino el color resultante.

GAMAS DE COLOR

Para explorar cómo cambian los colores cuando se mezclan, podemos realizar **gammas**. Partiendo de un color determinado y añadiéndole pequeñas cantidades de otro color poco a poco. Las cantidades que se van añadiendo deben ser siempre las mismas.

Observemos el ejemplo de la gama entre el magenta y el amarillo. Comenzamos con el magenta color primario, puro y sin mezclar (saturado) y terminamos con el amarillo primario, puro y sin mezclar (saturado) los pasos intermedios son el naranja (50% magenta y 50% amarillo) Hacia la izquierda y gradualmente los naranjas se van haciendo mas rojizos, hasta llegar al magenta puro y hacia la derecha, los naranjas se van tornando en amarillentos gradualmente hasta llegar al amarillo puro.

El blanco y el negro, por su parte, representan la claridad (blanco) y oscuridad (el negro) máximas. Podemos hacer por tanto gradaciones de colores al blanco y al negro con el fin de aclarar (iluminar) o bien oscurecer (hacerlo más profundo) un color.

ESCALA ACROMÁTICA

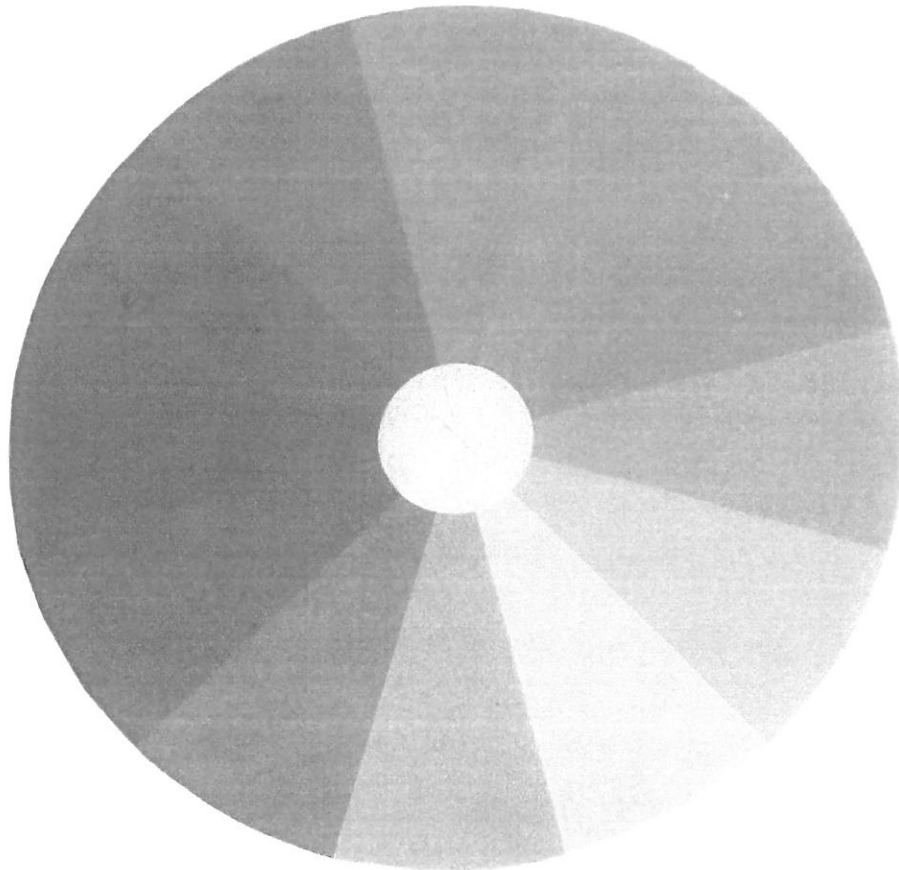
Con las gamas entre el blanco y el negro se consigue una escala de grises o acromática. **Acromática** quiere decir sin color, ya que solo entran en juego el blanco y el negro.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÍRCULO CROMÁTICO

El **círculo cromático** es una composición circular en la que aparecen ordenados todos los colores a partir de los primarios y sus mezclas. Nos servimos de él, para estudiar de una manera ordenada, la teoría del color. De un simple vistazo , advertimos las posibilidades básicas de las mezclas. Así observamos una zona de **colores cálidos** formada por **rojos naranjas y amarillos**, y otra de colores fríos en la que aparecen los **azules, verdes y violetas**.

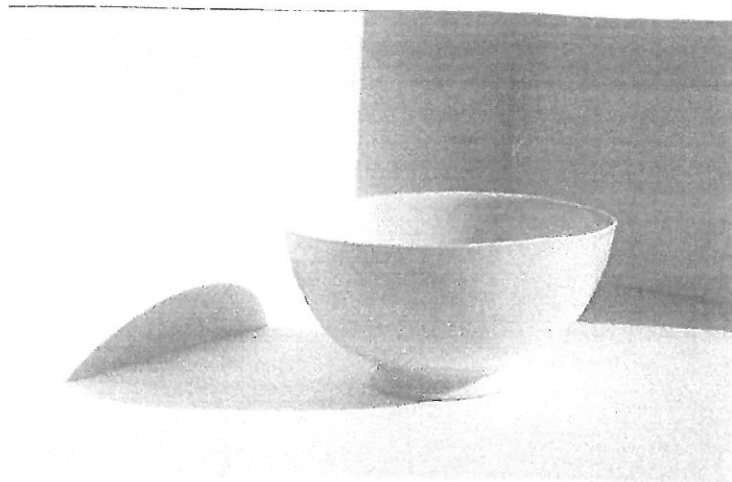
Podemos observar también las parejas de colores **opuestos o complementarios**, que se encuentran en los extremos de un diámetro, son por tanto : **amarillo- violeta, azul cyan-rojo anaranjado y magenta-verde**.

LA SOMBRA

Unida inseparablemente a la luz está la **sombra** : siempre que aparece la luz , aparece la sombra.

Como vemos , la parte orientada hacia la luz está iluminada y la parte opuesta queda en sombra. También observamos que el objeto iluminado, funciona como si fuera un obstáculo para que se propague la luz, provocando una sombra sobre el suelo y la pared: la parte de espacio a la que no llega la luz. La sombra de la parte de la taza que queda sin iluminar se llama **sombra propia** y la sombra proyectada sobre el suelo y la pared se denomina **sombra arrojada**.

EL CLAROSCURO

Se llama claroscuro a un procedimiento, tanto de dibujo como de pintura, que consiste en representar las cosas fijándonos sobre todo en las luces y las sombras(es decir, en las claridades y oscuridades) que tienen. Acabamos de comprobar la importancia de la luz y las sombras que provoca, a la hora de definir visualmente cualquier forma .

Estos son tres ejemplos de claroscuro. El primero reproduce todas las luces y sombras; vemos que además de blanco y negro , hay varios grises intermedios. En el siguiente , se ha simplificado la variedad de grises, reduciéndolos a unos pocos . En el último, la simplificación es todavía mayor: se ha sintetizado todo. en blanco y negro.

La témpera

La témpera, también conocida con el nombre de gouache, es una técnica pictórica al agua. Esto significa que sus colores se aplican con la ayuda de agua, que sirve para diluirlos.

Se hace a partir de un *pigmento* (color en polvo) y un *aglutinante* (sustancia que une las partículas de color), que en este caso es la goma arábica. Se suele vender en tarros, de cristal o plástico, y en tubos. Hay en el mercado una gran variedad de tonos.

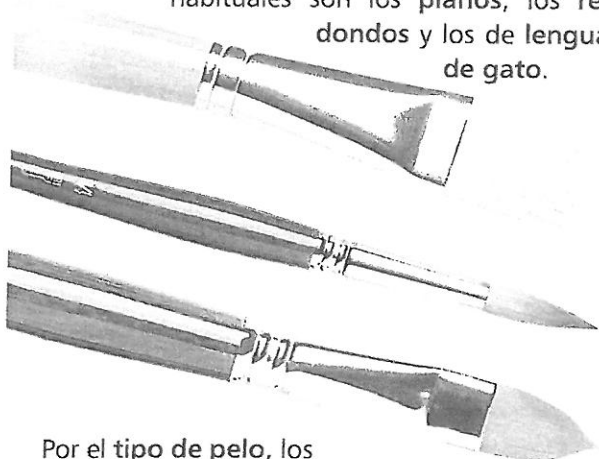
Se aplica con *pincel* y se trabaja sobre papel, cartulina o cartón. El papel tiene que tener un cierto grosor, porque si no, al dar las pinceladas, como es una técnica húmeda, se abomba.

Pinceles

El pincel es la herramienta por excelencia de la pintura. Tiene tres partes: el pelo, la virola (la parte metálica) y el mango, que es por donde lo sujetamos.

En cuanto a la forma del pelo, los pinceles más habituales son los planos, los redondos y los de lengua de gato.

Por el tipo de pelo, los hay de cerda, de marta o de oreja de buey (que son los más suaves y de mejor calidad) y los de pelo sintético.

En cuanto a su tamaño, hay pinceles que van desde el número 00 (muy finos), hasta los del número 16 (gruesos).

Los pinceles más recomendables para las témperas son los de pelo suave y forma redonda.

Cómo trabajamos con el gouache

El gouache se suele trabajar por capas cubrientes (opacas), aunque también se puede diluir con agua para dar capas más finas y transparentes.

Para mezclar los colores, se coge una cantidad de pintura, con ayuda de una espátula o de una cucharilla pequeñas, y se pone en un recipiente; luego se coge la otra cantidad y se junta con la anterior. Con la ayuda de un pincel y algo de agua mezclamos los dos colores.

Como recipiente para las mezclas se pueden utilizar hueveras de plástico o tapas de botes.

Seca rápido y, una vez seco, permite que se pinte encima; pero si lo hacemos, conviene que la capa superior no lleve mucha agua, porque puede levantar la capa de abajo.

No olvidéis que al cambiar de color, si trabajamos con el mismo pincel, hay que:

1. lavar el pincel agitándolo dentro de un tarro con agua;
2. limpiarlo y secarlo después con ayuda de un trapo.

También es importante cambiar el agua de vez en cuando, mientras pintamos. Siguiendo ambas recomendaciones, evitar is que se os ensucien los colores.