

ARMONIAS DEL COLOR

Sonia Martín Valverde, Raúl Ragel Sedeño, Luna Padrón López,
Guillermo Ramírez Moreno, Manuel Jiménez Fernández

Curso: 1º Grupo: A

Curso académico: 2015/2016

Introducción:

Este trabajo tiene como objetivo aclarar la idea de armonía y sus diferentes tipos, así como demostrar que podemos detectar los distintos tipos de armonías de color en el entorno que nos rodea. Para ello, explicaremos primero en qué consiste una armonía y cuáles son sus principales características. Una vez entendido esto, citaremos los principales tipos de armonías, explicando en qué consisten y ejemplificándolas con fotografías de objetos, paisajes y detalles de nuestro entorno que cumplen dichas características, formando armonías de colores a nuestro alrededor de las que muchas veces no nos percatamos. De esta manera, las fotografías enumeran aquello que creemos que es un tipo identificable de armonía entre los colores que se ajustan a las reglas teóricas vistas en clase, sobre el equilibrio y la proporción en luminosidad y saturación del círculo cromático de Newton, Goethe y Schopenhauer; o también añadiéndole una idea de luz.

Armonías

Una armonía se percibe cuando los elementos individuales de un conjunto están relacionados entre sí respondiendo a dicho conjunto de forma cohesionada. Para que se dé una armonía, cada conjunto debe respetar una serie de características:

- Cada elemento debe ser reconocido como parte de un todo.
- Cada elemento común debe enriquecer ese principio común en relación a todos los elementos existentes.
- Los colores empleados deben de ser reconocidos de forma unívoca.

Tipos de armonías:

1. Armonías clásicas

Las armonías de las que vamos a hablar están basadas en el círculo cromático ordenado sobre la oposición de colores complementarios sustractivos, con posiciones equidistantes.

De las cuáles veremos:

1.1 Equilibrio en luminosidad

1.2 Equilibrio en saturación

1.2.1 Acorde a dos colores

1.2.2 Acorde a tres colores (Tríadas)

1.2.3 Acorde a cuatro colores (Tétradas)

1.1 Equilibrio en luminosidad

Fig1: Armonía en luminosidad en una toalla sobre una alfombra de baño. Foto propia.

Dicha armonía clásica es la armonía que se establece entre colores complementarios, y que atiende a sus luminosidades tratando de contrarrestarlas". En este caso azul y naranja. Como el naranja es un color más luminoso que el azul debe aparecer en menor cantidad que este último que es menos luminoso. La proporción corresponde a 6/10 de azul y 4/10 de naranja.

Fig2. Armonía en luminosidad en un fragmento de bote de colonia. Foto modificada.

Es una armonía clásica que se establece entre dos colores complementarios, siendo en este caso verde y magenta, y que atiende a sus luminosidades correspondientes tratando de contrarrestarlas a la misma proporción en 6 partes iguales de magenta y de verde.

Fig3: armonía en luminosidad en edredón y pinzas; armonía entre complementarios amarillo y morado, en este caso el amarillo es más luminoso que el morado por lo que debe estar en menor proporción.

1.2 Equilibrio en saturación

1.2.1 ACORDE A DOS COLORES

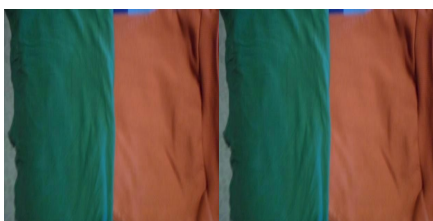

Fig4. Equilibrio en saturación en un fragmento de camiseta verde y sudadera roja y detalle de ambas. Foto propia.

Es una armonía representada por dos colores complementarios saturados, en este caso magenta-verde, siendo mayor la proporción de magenta (el doble) correspondiente a una menor proporción de color verde. Se atiende entonces a contrarrestarse más en cuanto a una armonía en saturación y no tanto en luminosidad.

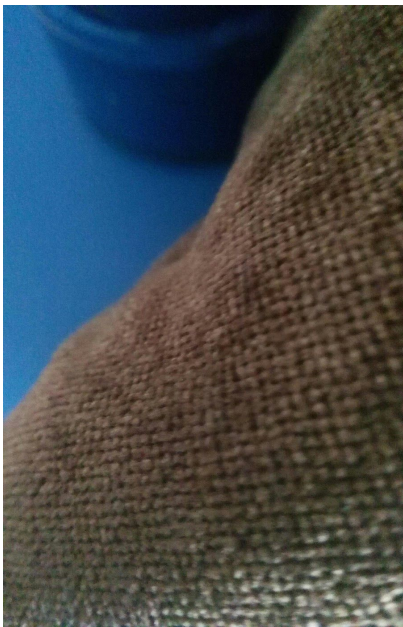

FIG5: Naranja poco saturado (mayor cantidad), frente al cian muy saturado (menor cantidad).

Respondiendo a la proporción de $10/5=2$, por lo tanto debe de haber el doble de marrón que de cian para que haya armonía.

fig6. Foto propia: armonía en una pintura amarillo y violeta

Se trata de tonos saturados que mantienen un equilibrio desde el punto de vista de la luminosidad puesto que recubre la superficie inversamente proporcional a la respectiva luminosidad.

1.2.2 ACORDE A TRES COLORES

Fig7. Detalle Cubo de Rubik. Foto propia.

Es una combinación armónica clásica equilibrada en luminosidad sobre los tres colores primarios – magenta, amarillo y cyan - , dando una sensación de estabilidad. Es una combinación potente en el que pierde mayor saturación o pureza a una misma proporción más próxima al negro parduzco como baricentro de los extremos de tres ejes en un plano del círculo cromático, formando un ángulo de 60°, cuyos ejes reivindican a las bisectrices que comparten los vértices de un triángulo equilátero.

Fig8: Pinzas de la ropa. Foto propia.

Verde y magenta poco saturados en mayor cantidad frente al azul más saturado en menor cantidad

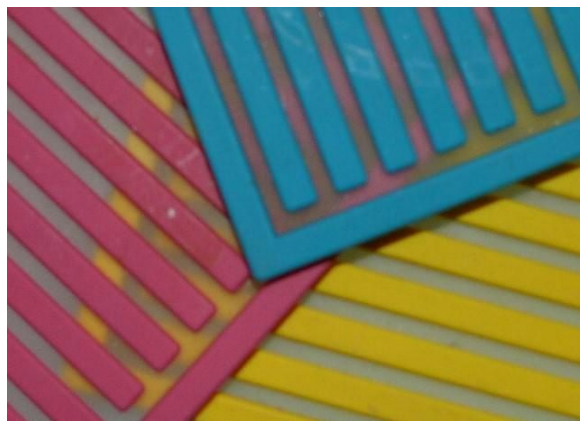
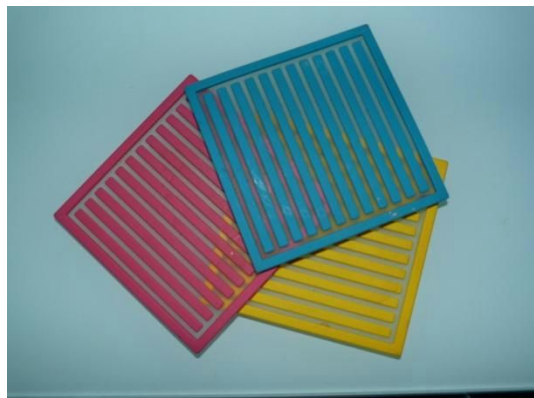

fig9: Triada en posavasos. Foto propia.

Observamos aquí una armonía clásica entre tres de los colores primarios que se encuentran en la misma proporción.

1.2.3 ACORDE A CUATRO COLORES (TÉTRADAS)

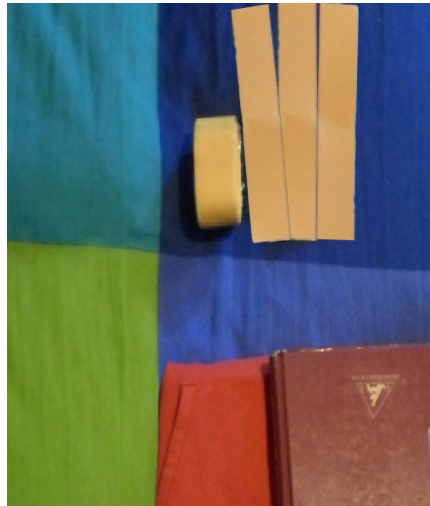

FIG10: Tétrada armónica saturada en camiseta, libro, sábanas y cinturones.

Fotografía modificada (detalle)

Son combinaciones armónicas saturadas, formadas por dos pares de colores complementarios de magentas-verdes y amarillos – azules cyan, con distintas proporciones en saturaciones desiguales, unas más próximas al negro parduzco del círculo cromático. Es decir, al igual que en la tríada, aquí cojo un cuadrado que gira dentro del círculo cromático y cuyos vértices describen cuatro colores armónicos

FIG11:Armonía tétrada en el logo de google Chrome. Imagen de internet.

Al tener todos los colores a la misma saturación, estos deben aparecer en proporciones iguales para que la armonía sea correcta.

FIG12: prendas de ropa y pinzas como pares de complementarios, siendo los menos saturados los predominantes.

2. ARMONIAS EXPRESIVAS

Tenemos otro tipo de armonías que son las expresivas, en las que consisten en añadir una idea de luz a las armonías clásicas. Éstas sufrirán modificaciones sustanciales y el conjunto dará lugar a expresiones “desequilibradas”, y por ello, tendrán un impacto emotivo más claro.

Existen distintos tipos:

- 1. Acordes con un color sustituido con por dos afines***
- 2. Con luz o filtro coloreado***
- 3. Con sólido cromático relativo***

2.1 ACORDES A UN COLOR SUSTITUIDO POR AFINES

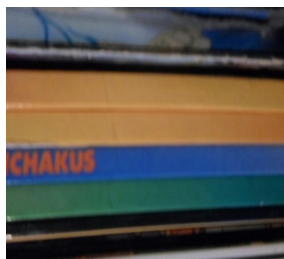

Fig13. Armonía sobre dos colores sustituidos por sus afines. Detalle de tres lomos de Libros. Foto propia

En este caso es una armonía expresiva que transmite dinamismo y parte, aún siendo perceptible la construcción base de la segunda tríada – colores naranja, cyan y verde -

del círculo cromático de la armonía clásica, sustituyendo dos de sus colores afines de dicha gama - el violeta por un azul violáceo y del verde por uno más azulado.

FIG14: armonía de color, en la que sustituimos uno por sus afines, tomada de unas flores. Foto propia

Dicha armonía expresiva parte de una triada en la que se sustituye uno de sus colores por dos que se encuentren a la misma distancia en el círculo cromático del color sustituido. En este caso de la triada azul, amarillo y rojo, sustituimos el amarillo por dos colores afines: verde y naranja.

2.2 ARMONÍAS CON LUZ O FILTRO COLOREADO

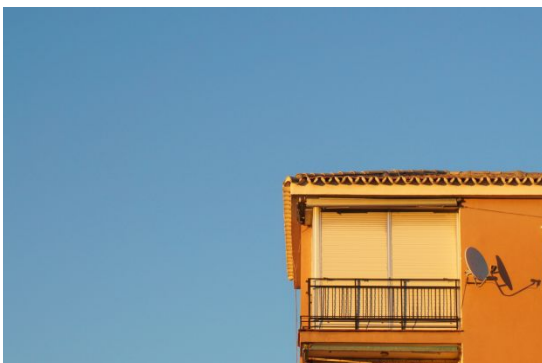

FIG15: Paisaje urbano en la puesta de sol. Foto propia

Partiendo de la armonía clásica en equilibrio de luminosidad entre los complementarios naranja y azul, observamos cómo se establece un filtro anaranjado producido por la luz del sol que aviva el propio color naranja del edificio y oscurece el azul del cielo.

Fig 16. Armonía expresiva de luz sobre un cielo crepuscular y foto detalle Foto propia.

Partiendo de una armonía expresiva de la primera tríada clásica – Magenta, cyan, amarillo – por una veladura o filtro de luz magentado, en el que se sustituye o se superpone sobre el color luz azul cyan, magenta y amarillo del cielo.

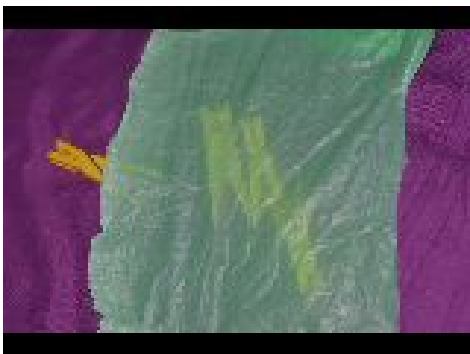

FIG17: la anterior armonía clásica de equilibrio de luminosidad con un filtro coloreado fabricado con una bolsa. Foto propia.

Partiendo de la armonía clásica de equilibrio en luminosidad de amarillo y morado, vemos como al colocar el filtro ver (la bolsa) los colores se acercan más a dicho color pero manteniéndose la armonía entre ellos.

BIBLIOGRAFÍA

Tornquist, Jorrit. *Color y luz, teoría y práctica.* Barcelona.

Gustavo Gili. 2008. De Grandis, Luigina: Teoría y uso del color. Ed. Cátedra, Madrid, 1985.