

TEORIA DEL COLOR

Taller de Pintura
YOLANDA PINTO

www.yolandapinto.com
Tel: 347 12 37 - 814 23 16

TEORIA DEL COLOR

Para pintar al óleo debemos primero tener conocimiento del material y utensilios que vamos a utilizar para el aprendizaje y lo que mejor se acomode a sus intereses pictórico, aprenderá después la teoría del color comprobando que con solo la mezcla de los tres colores primarios es posible pintar con todos los colores de la naturaleza, esta teoría la practicará con uno de los ejercicios mas importantes; pintando varias gamas de colores con solo los tres colores primarios.

Componer, interpretar, conocer las técnicas de la pintura al óleo mas usadas, como pintura directa, pintura por etapas y saber de contrastes simultáneos y complementarios, para terminar con un ejercicio resumen de todas las enseñanzas: una naturaleza muerta o un paisaje que compondrá, interpretará y pintará, como expresión de su capacidad creativa pintando al óleo, pero hay que practicar, practicar y practicar como decía Matisse a sus alumnos "Hay que trabajar como un obrero". Con constancia.

Vamos a utilizar los colores más importantes y más habituales en esta bella tarea en la práctica de la pintura al óleo.

A continuación doy una breve información sobre este medio; de los primarios que más vamos a utilizar como es su fabricación, sus reacciones con la luz, el tiempo y en sus mezclas su valor cromático.

BLANCO

BLANCO DE TITANIO

Es el pigmento blanco que ha sustituido modernamente a los tradicionales blancos de plata y de zinc. Es muy cubriente y posee gran poder tintóreo. En cambio el blanco de zinc es de un tono más frío que el blanco de plomo, cubre menos y seca más lentamente que aquél.

AMARILLOS

AMARILLO LIMÓN

Es un cromato de bario; color durable que no presenta inconvenientes remarcables.

AMARILLO DE CADMIO

Sulfuro de cadmio; un color potente, intenso, de secado mas bien lento y que puede ser mezclado con todos los colores con excepción de aquellos que contengan cobre. Se sirve en los tonos claro, medio y oscuro.

ROJOS

BERMELLON CINABRIO

Es un color muy luminoso. Cubre bien pero seca con dificultad tiende a ennegrecer si se expone al sol de manera prolongada. Puede ser mezclado con todos los colores menos con los que tienen contenido de cobre.

ROJO DE CADMIO

Es un sulfoseleniuro de cadmio complejo; un color cubriente, brillante, de gran poder tintóreo y de un tono muy potente. Cubre muy bien y puede ser mezclado con todos los colores excepto con los que tengan contenido de cobre. Se sirve en los tonos claro, medio y oscuro.

CARMIN DE GARANZA

También llamado carmín de alizarina, el carmín de garanza es una laca de gran potencia de tono. Es muy brillante, transparente y de secado lento. En las mezclas proporciona una rica gama de púrpuras, rosados, carmines y rojos.

AZULES

AZUL COBALTO

Es un compuesto de óxido de cobalto, óxido de aluminio y ácidos fosfórico. Fue descubierto en Francia en 1802 e introducido como color artístico en Inglaterra en 1870. Es un color metálico que no presenta limitaciones remarcables. Seca con rapidez, por lo que debe evitarse aplicarlo sobre capas de color no muy secas; de lo contrario puede producir cuarteamientos. Cubre bien y no es venenoso.

AZUL ULTRAMAR

Originalmente, el ultramarino era el máspreciado de todos los pigmentos. Se obtenía triturando una piedra semipreciosa, el lapislázuli. Se empezó a utilizar en Europa en el siglo XII. Actualmente se utiliza el ultramarino artificial, también llamado ultramarino francés. Es una mezcla de aluminio, sílice, sosa y sulfuro, y fue obtenido en 1828.

AZUL DE PRUSIA

Se conoce también por los nombres de azul Berlín, azul bronce, azul París o pasta azul. Está compuesto de ferrocianuro potásico férrico y posee una muy grande potencia tintórica. Es transparente y de buen secado. La luz puede decolorarlo y no debe mezclarse con bermellón cinabrio ni con blanco de zinc.

DISOLVENTES Y BARNICES

Lo médiums, los aceites y los barnices son los productos utilizados para diluir el color, pintar fondos, retocar, realizar veladuras, etc. En esta página se detallan sus características.

ESENCIA DE TREMENTINA

Es un aceite no graso, volátil, conocido popularmente con el nombre de aguarrás. Es el mejor vehículo disolvente. Seca por evaporación y acelera el secado del óleo permitiendo trabajar por superposición de capas.

Utilizada en abundancia, la esencia de trementina confiere una calidad mate a los colores, pero no es aconsejable excederse en su uso; de lo contrario el color puede llegar a perder su cohesión y densidad necesaria para adherirse a la superficie del soporte. El aguarrás se utiliza también para borrar zonas recién pintadas así como para limpiar los pinceles, espátulas y paleta. Es inflamable y una exposición prolongada a sol puede espesarla y hacerla resinosa.

ACEITE DE LINAZA

Es el aglutinante de los colores al óleo y raramente se utiliza solo, puesto que en tal caso la mezcla obtenida resultaría exageradamente grasa, retardando ostensiblemente el secado. Utilizado como disolvente, el aceite de linaza proporciona el brillo clásico de la pintura al óleo. Este brillo puede aparecer irregular en el resultado final; en tal caso es conveniente barnizar el cuadro una vez terminado y bien seco. Muchos utilizan como disolvente una solución mixta de esencia de trementina y aceite de linaza, en proporciones variables según se desee un acabado más o menos mate o brillante.

BARNICES

Existen dos clases de barnices, los de retoque y los de protección. Los primeros están compuestos por resinas sintéticas y aceites volátiles y mantienen uniforme el brillo del cuadro. Los de protección, mates o brillantes se aplican sobre la pintura seca con el fin de protegerla, hoy comercialmente vienen en aerosoles y los tradicionales en frascos.

COLORES DE USO CON PRECAUCIÓN

Para manejar los colores debemos tener en cuenta algunos de los que nos presenta el mercado de las pinturas, por sus reacciones y el uso inadecuado, para prevenir algunas anomalías.

Hay algunos que son VENENOSOS por el plomo y el cadmio que lleva en su preparación, como:

- BLANCO DE PLATA
- EL AMARILLO NAPOLES
- AMARILLO DE CROMO (es de poca resistencia a la luz)
- PARDO VAN DYCK (se cuarteo con facilidad)
- TIERRA DE SOMBRA TOSTADA
- TIERRA DE SOMBRA NATURAL (secado rápido y se cuarteo con facilidad, no usar capas gruesas)
- AZUL PRUSIA no es aconsejable mezclarlo con el rojo bermellón (es de poca resistencia a la luz)
- TIERRA DE SIENA NATURAL (tiende a ennegrecerse)

DEFINICION DE LOS COLORES

Para definir un color debemos tener en cuenta lo siguiente:

- TONOS Y VALORES
- LA INTENSIDAD
- SU CROMA Y TENDENCIA
- SU CUALIDAD Y NATURALEZA

Para poder concretar la CUALIDAD Y NATURALEZA DE UN COLOR será preciso saber cual es su CROMA, si es rojo, si es verde, si es violeta, etc.

¿ Cual es su TONO ? Oscuro, claro o medio.

¿ Cual es su INTENSIDAD ? Fuerte , brillante o grisáceo y débil.

La intensidad es el grado de energía o vehemencia del color, la dimensión que indica su cualidad de potencia, el ROJO, AMARILLO Y AZUL son los colores más intensos del círculo cromático, cuando estos son neutralizados por adición de una pequeña parte su respectivo complementario, pierde notablemente su potencia, la intensidad de color se reduce progresivamente a medida que el matiz se acerca al gris neutro del centro del círculo cromático; todo color puede ser fácilmente aumentado o rebajado en intensidad. Un color INTENSO puede ser rebajado si es mezclado con un color algo diferente, muy agrisado de un color casi análogo.

Cuando los colores complementarios se yuxtaponen, se intensifican cuando su área es muy reducida, el ojo las funde en la distancia, la neutraliza y rebaja la intensidad de aquel que tenga menor predominio.

La CUALIDAD de superficie es un factor de INTENSIDAD.

Ejemplo: Una seda y una lana teñida con el mismo color presentan respectivamente grados de intensidad muy distintos; las superficies muy lisas y brillantes reflejan plenamente la luz y estimulan la intensidad del color.

Las superficies más o menos ásperas reflejan la luz irregularmente y sus graduaciones arrojan sombras que neutralizan el color y lo reducen en intensidad.

Un color con intensidad alta se rebaja o atenúa, cuando se coloca sobre negro o al lado de un color valorado en oscuro.

EL TONO es la claridad y oscuridad de un color.

EL VALOR es el grado de relación que un color tiene con la escala graduada de blanco a negro, es la cualidad clara u oscura del color. El blanco es el VALOR más alto en luz y en claridad. El negro es el opuesto y por tanto el más bajo, cada uno de estos valores puede ser cambiado según se le agregue más blanco o más negro.

Entre los extremos del blanco al negro podrá ser una escala dividida en siete valores intermedios, considerando (con el círculo cromático) la clasificación y las respectivas designaciones de 1 al 7.

EL AMARILLO es el color más luminoso sería el #1 y el VIOLETA el color más profundo #7.

BLANCO	
1. LUZ FUERTE	Amarillo
2. CLARO	Amarillo-Naranja / Amarillo-Verde
3. CLARO BAJO	Naranja / Verde
4. MEDIO	Rojo-Naranja / Azul-Verde
5. MEDIO OSCURO	Rojo / Azul
6. OSCURO	Violeta-Rojo / Azul-Violeta
7. OSCURO BAJO	Violeta
NEGRO	

Los VALORES intervienen notablemente en la impresión del color. El blanco y todos los valores claros, cuando son utilizados como fondos destacan un color, sugiriendo distancias y parece que aumentan el tamaño de los objetos.

EL COLOR

Hay que tener muy claro que el tema del color es un poco complejo, existen infinidad de combinaciones y no hay una fórmula mágica para conocer los trucos y secretos. Lo que sí es interesante es conocer los conceptos básicos para a continuación proceder con la fase más fácil y enriquecedora que es la EXPERIMENTACIÓN.

El color es una sensación subjetiva y nadie puede asegurar a ciencia cierta que percibe los colores igual que otro y partiendo de esta premisa se deberá estudiar la teoría del color.

Partiendo de los tres colores primarios podemos establecer una serie de mezclas que nos llevarán a obtener una extensa gama de colores por la teoría de la luz y el color y esto demuestra que se pueden pintar todos los colores de la naturaleza con SOLO TRES COLORES PRIMARIOS.

Hay que distinguir entre dos tipos de color: EL COLOR LUZ Y EL COLOR MATERIA.

EL COLOR LUZ

Es inmaterial y proviene del sol o proyectores artificiales aunque se toma como referencia que proviene del sol al medio día.

EL COLOR MATERIA

Es el que está compuesto por pigmentos tales como pinturas preparadas con materias primas de minerales, vegetales y otros más en diferentes modalidades como acrílicos, óleos, esmaltes, etc. Nosotros en nuestro hobby vamos a utilizar evidentemente los colores pigmento.

El color, independientemente de si es luz o materia, se compone de tres colores primarios (se denomina así por ser ÚNICOS, porque no provienen de ninguna mezcla).

El óleo es una de las técnicas más apetecidas para las personas que desean iniciar en el mundo fabuloso de la pintura y esta es la madre de todas las técnicas por su nobleza y plasticidad en el color para su aprendizaje.

EL CÍRCULO CROMÁTICO

El círculo cromático es la representación de todos los colores, en el viene expresada las combinaciones para formar nuevos colores.

En la parte superior del círculo cromático se dispone el AMARILLO que es el color más alto, es decir de mayor claridad y en la parte inferior el VIOLETA y es el color más bajo y el de mayor oscuridad.

En el círculo cromático el color complementario está situado frente a cada primario.

Ejemplo: Del amarillo el complementario es el violeta, así con los otros dos colores primarios.

LOS COLORES Y SUS MEZCLAS

CLASIFICACIÓN

Para comprender y asimilar mejor las mezclas a describir los colores que constituyen el CÍRCULO CROMÁTICO.

Pero antes decimos que éstos no son automáticamente espectrales puesto que los de nuestros tubos tienen la limitación de sus impurezas y esto impide que alcancen la brillantez y luminosidad que aquellos poseen.

PRIMARIOS

AMARILLO - AZUL - ROJO

Se considera colores primarios ya que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro.

SECUNDARIOS

NARANJA - VERDE - VIOLETA

Los tres primarios y los tres secundario del círculo cromático constituyen los 6 colores más aproximados al espectro solar.

SECUNDARIOS

La suma de dos primarios da como resultado un secundario que también se llama complementario, así:

AMARILLO + AZUL = VERDE

AMARILLO + ROJO = NARANJA

AZUL + ROJO = VIOLETA

Las proporciones en las mezclas son variables y no debe ser establecidas a partes iguales puesto que los colores de los fabricantes son todos diferentes y sí mismo sus aglutinaciones; en la mayor parte de los casos y para obtener un SECUNDARIO algo ajustado será preciso poner más de un color que del otro.

Cuando se mezclan un primarios con un secundario el resultado es un INTERMEDIO, así:

AMARILLO + NARANJA = AMARILLO-NARANJA

ROJO + NARANJA = ROJO-NARANJA

AZUL + VERDE = AZUL VERDOSO

AMARILLO + VERDE = AMARILLO VERDOSO

ROJO + VIOLETA = ROJO VIOLETA

AZUL + VIOLETA = AZUL VIOLETA

TERCIARIOS

Se obtienen sumando dos secundarios en diferentes proporciones.

CUATERNARIOS

Se compone por la suma de dos terciarios en diferentes proporciones.

Son mezclas de colores complementarios con blanco, igual mezclar los terciarios con blanco, igual mezclar los cuaternarios con blanco. Es el mismo resultado a los cuales también se les da el nombre de colores pasteles.

Son aquellos que están opuestos en el círculo cromático.

AMARILLO	complementario	VIOLETA
ROJO	complementario	VERDE
AZUL	complementario	NARANJA

El complementario de un primario es el color que resulta de la mezcla de los OTROS DOS PRIMARIOS.

Ejemplo: Del amarillo su complementario es el violeta que está compuesto de azul + rojo y así con los otros dos primarios.

OJO! LOS COMPLEMENTARIOS SON LOS MISMOS SECUNDARIOS.

RESULTADOS

Mezclando dos complementarios se obtiene el mismo resultado que cuando se mezclan los tres primarios o los tres secundarios ya que todos estos están constituidos por los tres primarios, naturalmente que ello depende de la CUALIDAD de cada primario o secundario por las razones ya expuestas nuestros colores no son ABSOLUTOS. Y que significa?

Ejemplo: Un AZUL ABSOLUTO es aquel que no se manifiesta con tendencia hacia el violeta o hacia el verde o el gris.

En los complementarios se manifiesta el contrasentido de que mezclados entre sí se apagan y se neutralizan mientras que YUXTAPUESTOS se estimulan y exaltan mutuamente.

Mezclando los tres primarios en los tonos más oscuros con diferentes proporciones se obtiene el negro que en la escala de su intensidad es el más oscuro, más bajo de tono que significa ausencia de luz.