

LA TEORÍA DEL COLOR

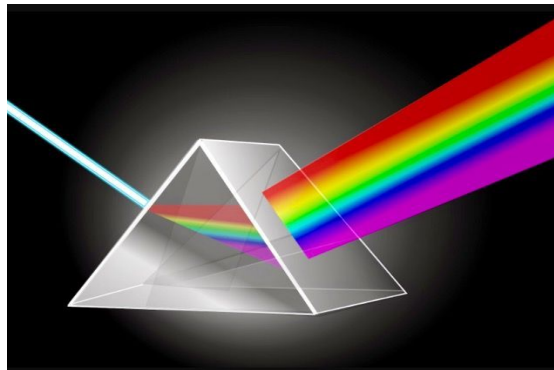
Son muchos los aspectos importantes a la hora de diseñar, entre ellos la luz y el color son dos de los factores cuyo conocimiento y dominio resulta imprescindible para convertirse en un auténtico profesional:

- ✓ La luz es el estímulo del sentido de la vista y a través del cual se obtiene la información del mundo que nos rodea, nos permite ver las características y color de los objetos.
- ✓ El color, cuya naturaleza y propiedades permite realizar mezclas y armonías, constituye una de las más importantes bases en la realización del Face y Body Paint.

LA LUZ

EL ESPECTRO VISIBLE

Las teorías acerca de la naturaleza de la luz revelan que es una forma de energía electromagnética, que se propaga en forma de ondas a través de diferentes medios: el agua, el aire, la materia y el vacío. Si se hace pasar un rayo de luz a través de un prisma de cristal, el rayo se descompone en diferentes colores, obteniéndose una franja con todos los que brinda la naturaleza y que recibe el nombre de espectro visible. La parte del espectro visible comienza con el violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

ABSORCIÓN Y REFLEXIÓN

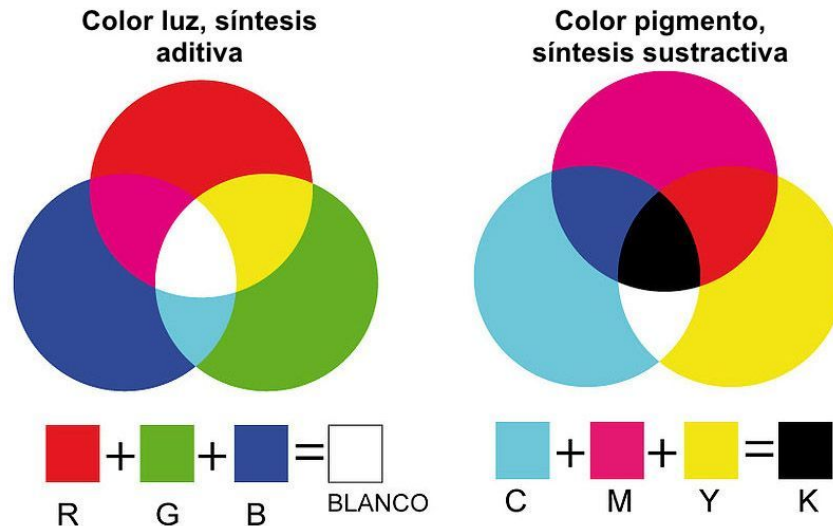
Los cuerpos absorben parte de la luz que reciben, mientras otra parte es devuelta al medio. Las longitudes de onda que absorbe se denomina fenómeno de absorción y aquellas que devuelve fenómeno de reflexión y son éstas que devuelve las que le otorgan el color al objeto y posibilitan su percepción.

EL COLOR

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL COLOR

Partiendo de los tres colores primarios podemos establecer una serie de mezclas que nos llevarán a la obtención de una extensa gama de posibilidades. De hecho, las teorías de la luz y el color demuestran que se pueden pintar todos los colores de la naturaleza con solo los tres colores primarios. Hay que distinguir entre dos tipos de color: el color luz y el color materia.

El color luz es inmaterial proveniente del sol o proyectores artificiales: bombillas, llamas, etc. aunque se toma como referencia el proveniente del sol al mediodía. Se entiende por color materia el compuesto por pigmentos artificiales, tales como pinturas en sus diferentes modalidades: acrílicos, óleos, esmaltes, etc. Nosotros en nuestro hobby utilizamos evidentemente los colores materia (también llamados colores pigmento), pero es la luz inmaterial la que incide sobre las cosas que vemos, también sobre nuestras figuras. El color, independientemente de si es luz o materia, se compone de tres colores primarios (se denominan así por ser únicos, se encuentran en la naturaleza y no provienen de ninguna mezcla). La mezcla de los tres colores pigmento primarios (cyan, magenta y amarillo) da el negro, mientras que la de los colores luz (rojo, verde y azul) da el blanco.

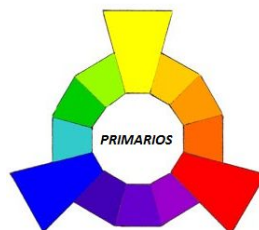
COLORES PRIMARIOS

Son los colores puros, sin mezclas de otros.

Amarillo (Cadmio)

Azul (Cyan)

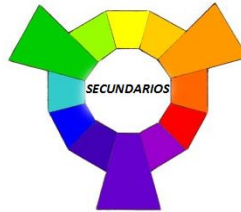
Rojo (o magenta)

COLORES SECUNDARIOS

Son los resultados de mezclar dos colores primarios.

Azul + Amarillo = Verde
Rojo + Azul = Violeta
Amarillo + Rojo = Naranja

COLORES TERCIARIOS

Son obtenidos con la mezcla de un color secundario más el primario que les sigue en el círculo cromático.

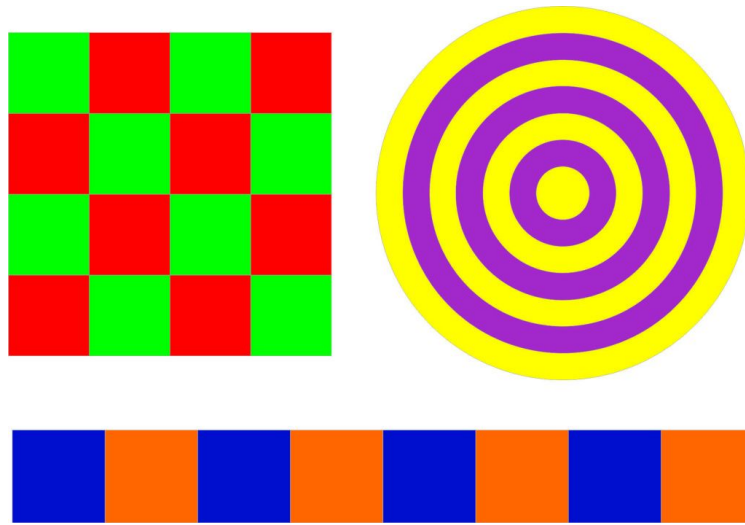
Azul + Verde = Verdiazul
Amarillo + Verde = Oliva
Azul + Violeta = Azul Violáceo
Rojo + Violeta = Carmín
Rojo + Naranja = Bermellón

Partiendo de todos estos colores divididos en estas tres categorías se pueden obtener infinidad de mezclas. Por supuesto los resultados comentados atienden a combinaciones homogéneas. Alterando las proporciones se conseguirán variaciones. La utilización de los colores complementarios incrementa considerablemente las posibilidades de nuestra paleta. Dos colores, uno primario y uno secundario, son complementarios entre sí siempre que el primario no haya intervenido en la mezcla del secundario. Así el amarillo es complementario del azul fuerte, que está compuesto por el magenta y el cyan. Como se ve en el círculo cromático, los colores complementarios entre sí se sitúan por pares, uno frente al otro. De acuerdo con este principio se pueden establecer los pares complementarios para los colores terciarios, por ejemplo: naranja-azul ultramar, carmín-verde esmeralda, verde claro-violeta.

Es fácilmente comprobable que los colores complementarios son los que proporcionan mayores contrastes y en la imagen siguiente se puede observar con claridad

Entrando en el aspecto práctico diremos que, generalmente, para oscurecer un color siempre podemos acudir a su complementario. Nos podemos ayudar con el negro, pero administrandolo bien. Con la cantidad de referencias de colores que hay en el mercado puede que nos resulte difícil saber cual es el complementario del que estamos utilizando, pero con un poco de observación podremos llegar a tener resultados bastante aproximados.

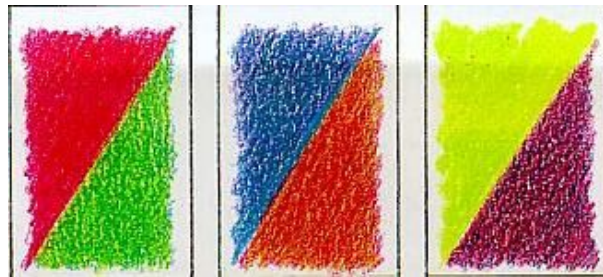
También podemos recurrir a los distintos tonos que nos ofrecen las marcas comerciales para realizar las gradaciones, pero es posible que no encontremos el matiz deseado. En la sombra propia o proyectada de cualquier objeto interviene indefectiblemente el color complementario del color propio de dicho objeto; con un ejemplo se entenderá mejor: en la sombra propia de un melón verde – verde oscuro, como terciario verde esmeralda – interviene el color carmín, complementario de aquel.

Para las subidas de color tenemos la tendencia a incorporar el color blanco en nuestras mezclas. El caso es similar al del color negro para las sombras. Si añadimos negro en exceso los colores se "ensucian" y pierden matices. Con el blanco ocurre algo similar. Si abusamos de él en las subidas los colores afectados pierden intensidad y palidecen. Lo ideal es recurrir a otros colores que nos ayuden a aclarar la mezcla, como por ejemplo el amarillo para subir rojos, verdes o marrones, o a tonos ligeramente más claros que nos ofrecen las marcas comerciales. Para las últimas luces el blanco puede ser útil, pero con prudencia. A raíz de todos estos comentarios podrían surgir las siguientes preguntas: ¿cómo doy subidas a colores

que ya de por sí son claros, como por ejemplo, el blanco y el amarillo? ¿Y las sombras para los colores oscuros?

Los colores claros se pueden abordar desde una capa base más oscura. De esta forma las subidas que realicemos serán añadiendo principalmente el color claro que queremos reflejar. Por ejemplo, para tratar el blanco si partimos de un gris podemos ir incorporando pequeñas cantidades de color blanco (o un color hueso, marfil, etc.) a las subidas hasta llegar a las luces máximas que deseemos. Por supuesto podemos jugar con otros tonos como ocre y amarillos para dar una mayor riqueza cromática al resultado. Trabajar estos colores desde abajo nos resultará laborioso por la cantidad de subidas que tendremos que dar, pero nos permitirá controlar mejor la gradación.

Una pequeña muestra de los efectos logrados al yuxtaponer dos colores complementarios, promoviendo un contraste máximo. Para los colores oscuros el proceso de sombreado es el mismo pero a la inversa. Partiendo de una capa base más clara aplicaremos las sombras hasta el punto deseado. Las luces han de ser muy controladas, siendo mejor quedarse corto que pasarse.

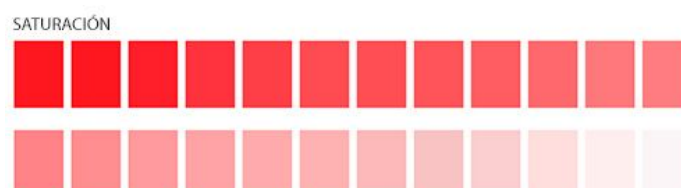
DIMENSIONES O VARIABLES DEL COLOR

El tono, la saturación y el brillo son aspectos dimensiones del color. En el arte corporal, tienen gran importancia debido a que los productos poseen estas mismas variables.

TONO: Hace referencia a la intensidad luminosa del color. Según el tono se pueden clasificar los colores en claros, intermedios y oscuros.

SATURACIÓN: Es el grado de pureza de un color. El color se presenta puro, o mezclado con blanco. De manera que, cuanto más blanco tenga la mezcla, el color estará menos saturado. El rosa y el celeste, por ejemplo, son colores de baja saturación o menos puros, porque tienen más mezcla de blanco. Por el contrario, los rojos, verdes o azules puros son colores más saturados.

BRILLO: Es la mayor o menor luminosidad del color. Los colores que poseen menos mezclas de otros son más brillantes y luminosos. Esta cualidad también está relacionada con la claridad: frente al blanco, como color más luminoso, se opone el negro.

ARMONÍA Y CONTRASTE

La armonía es una cualidad de las cosas que se basa en la relación entre sus partes y elementos, y determina que ese conjunto sea agradable y bello. Esta hace referencia a la forma en la que se combinan los colores para que cada uno de ellos tenga alguna concordancia con los demás. Se puede conseguir por analogía (similitud) o contraste. Mediante el contraste se puede resaltar un determinado detalle que interese. Sin embargo, en su empleo se debe ser cauteloso porque no en todos los casos puede resultar atractivo. A continuación se proporcionan algunas pautas para la correcta utilización de los colores, según el resultado que se desee. Color tónico: es el color que suele atraer la atención por ser el más vivo y original. Color dominante: ocupa una superficie más amplia y hace que el color tónico destaque. Color mediano o mediador: para suavizar el contraste entre el color dominante y el tónico, se utiliza un color que sea semejante o relacionado con el tónico.

COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS

Si trazamos una diagonal en el círculo de colores que observamos en el margen (círculo cromático), se diferencian dos grupos con distintas particularidades. Los pertenecientes a la gama del rojo-amarillo se denominan cálidos y los de la gama de los azules denominados fríos. La adecuada utilización de unos u otros es muy importante y según las circunstancias se recomienda apostar por una gama u otra.

Paulina Corrales
Pintacaritas Becorat