

De colores y armonías ¿qué sabemos?

Con este material se pretende que los alumnos sean capaces de:

- abordar el concepto de armonía cromática a partir de la definición de los conceptos de armonía y contraste y los aportes realizados por el pintor suizo Johannes Itten.
- definir y reconocer colores complementarios, análogos y monocromos.
- analizar la paleta de algunas obras de la ilustradora Natalia Cardozo en relación a los conceptos abordados.

Introducción

Hablar de color nos resulta a veces un tanto complicado ya que es un concepto en permanente construcción. A lo largo del tiempo han sido varias las concepciones y teorías que sustentan su estudio y ello repercute en las consideraciones que como docentes debemos tener a la hora de proponer actividades a nuestros alumnos.

Este material incorpora el concepto de armonía que fuera desarrollado por la escuela Bauhaus alemana y en particular la teoría del colorista y artista Johannes Itten. Sin embargo la teoría que tendremos en cuenta para abordar el círculo cromático es la que se sustenta en los colores sustractivos que toma en cuenta a los primarios cian, magenta y amarillo, la misma ha sido desarrollada con mayor profundidad por Harald Kueppers.

Habiendo hecho estas aclaraciones estaremos en condiciones de comenzar a elaborar el concepto de armonía cromática.

Armonía

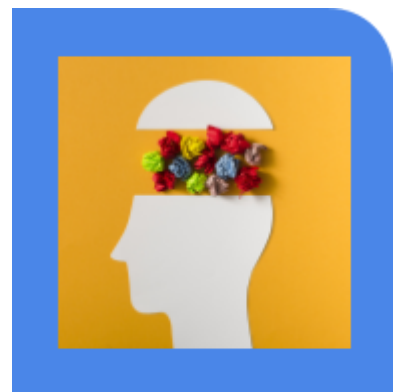
El diccionario de la Real Academia Española (2019) define al concepto de armonía como *proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen.*

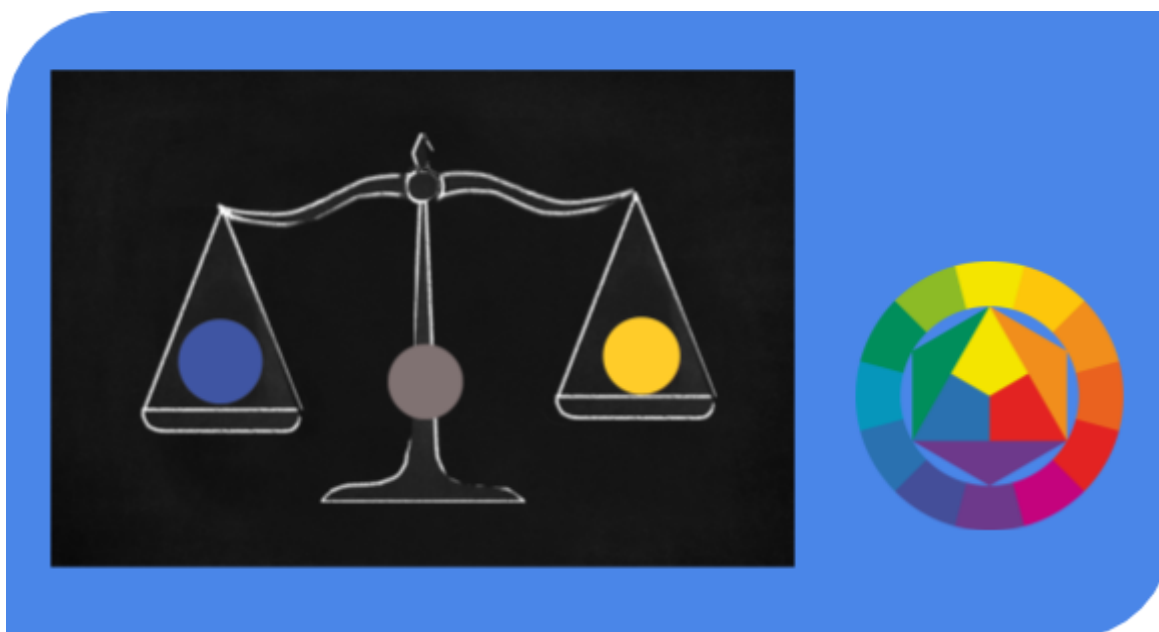
Joannes Itten, pintor, diseñador, suizo, estrechamente vinculado a la escuela Bauhaus de diseño y estudioso del color, establece que la armonía puede ser subjetiva u objetiva.

La armonía subjetiva tiende a relacionarse con la apreciación personal que se hace del color, es decir cómo cada uno de nosotros siente las relaciones entre dos o más colores, si nos gustan o disgustan.

Para el autor, el concepto de armonía objetiva, es decir como regla que puede comprobarse para su estudio debe basarse en el concepto de equilibrio. Este equilibrio a nivel físico se encuentra dado por las relaciones cromáticas que se establecen entre colores complementarios (aquellos que están diametralmente opuestos en el círculo cromático), cuya mezcla genera una tonalidad gris. Cualquier obra de arte será considerada armónica cuando la mezcla entre los colores que se utilizan den como resultado una tonalidad gris.

Tipos de armonía

Sobre el tema de la armonía en el color también podemos encontrar las investigaciones del químico francés Michael Chevreaul quien establece dos tipos de armonía:

- La generada por colores análogos o monocromos
- La generada por colores complementarios y adyacentes (aportan contrastes pero sus mezclas generan el equilibrio hacia tonalidades grises)

Armonía de análogos o monocromos

El siguiente ejemplo presenta una armonía que se genera a partir de colores monocromos.

Los colores que predominan en esta imagen son:

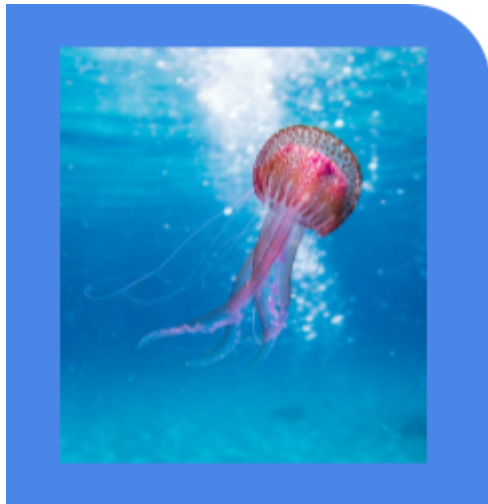

Como verás los mismos son variaciones más claras u oscuras del mismo color. Es decir el croma mezclado con blanco o negro.

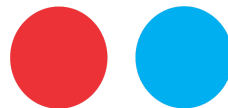
La similitud que propone la imagen en cuanto a los colores que predominan en ella es lo que establece esa correspondencia a la que se refiere la definición del concepto de armonía en el diccionario.

Armonía por contraste

Este ejemplo se sustenta en el concepto de armonía por contraste. Según la Real Academia Española (2019) contraste se define como *oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas*.

Los colores que predominan en esta imagen son:

Como verás estos colores son diferentes entre sí. En la teoría sustractiva del color rojo y cian son colores complementarios.

La relación que la imagen tiene con el concepto de contraste se debe a la diferencia que existe entre el color rojo y el color cian. Esta pareja de complementarios propone el equilibrio armónico debido a que su mezcla da como resultado una tonalidad gris.

El círculo cromático

El círculo cromático o rueda de los colores permite proponer en forma esquemática un orden para los colores, estableciendo el lugar para los colores primarios, secundarios y terciarios. Existen círculos que tienen cientos de colores. [Aquí](#) puedes acceder a un video con más información.

www.uruguayeduca.edu.uy

Equilibrio armónico

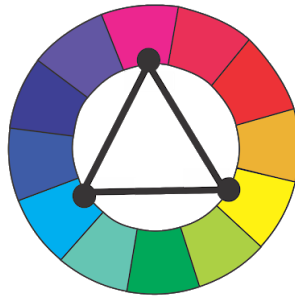
En el siguiente esquema te proponemos una serie de relaciones entre colores que según Johannes Itten provocan armonías.

ARMONÍAS CROMÁTICAS

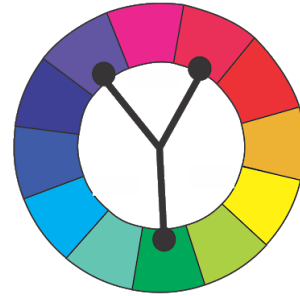
Complementarios: diametralmente opuestos en el círculo.

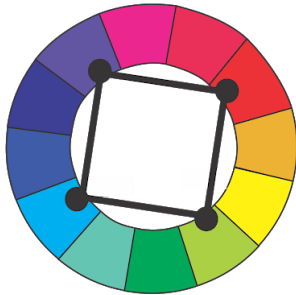
Triada: Cualquier grupo de tres colores formando un triángulo equilátero o isósceles.

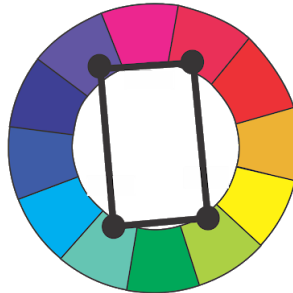
Cualquier grupo de complementarios adyacentes. Un color y los adyacentes de su complementario

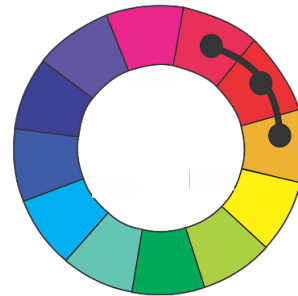
Cualquier grupo de cuatro colores formando un **cuadrado**.

Cualquier grupo de cuatro colores formando un **rectángulo**.

Análogos: cualquier grupo de tres colores que se toquen

Los colores en la ilustración

Natalia Cardozo es una ilustradora uruguaya nacida en París. Se formó como ilustradora en la Escuela de Arte y Diseño Josep Serra i Abella en Barcelona.

Como ella misma lo expresa en su página web, la naturaleza, la culturas del mundo y la transmisión de valores universales son temas recurrentes en su obra. Las técnicas que utiliza son lápices de colores, tintas, acuarelas y acrílicos y la mezcla de ellos.

Cuando nos referimos a los colores que forman parte de una obra de un artista, lo que estamos haciendo es reconstruir la paleta que ese artista utilizó en la composición de la obra.

Conocer la paleta que utilizó un artista nos permite evidenciar frente a qué tipos de colores nos encontramos, y qué relación hay entre los mismos en el círculo cromático. De esta manera, somos capaces de definir si la paleta propuesta tiene que ver con el concepto de armonía de análogos, de contraste, tríadas, etc.

[En esta presentación](#) puedes acceder a una actividad en la que se analizan diferentes obras de la artista de acuerdo a los conceptos que hemos estado abordando en este trabajo.

Link

<https://view.genial.ly/5ed969e5345c410d727edf0e/social-action-el-artista-y-su-obra-natalia-cardozo>

Fuentes consultadas:

COLL NURIA "Cuaderno del taller de color" [Página en línea] en <http://disseny.recursos.uoc.edu/> Universidad de Catalunya, España, 2020. Disponible en Internet en <http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/taller-color/es/3-2-1-relaciones-cromaticas/>

CÓRDOBA LUIS "Chevreul y la teoría del color" [blog en línea] en <http://cor-desarrolloweb.blogspot.com/>. 5 de abril de 2013. Disponible en Internet en <http://cor-desarrolloweb.blogspot.com/2013/04/chevreul-y-la-teoria-del-color.html>

DASHU83 "Balanza pesando un hombre y una mujer Foto gratis" [imagen en línea] en Freepik [www.freepik.es] 2016, s.l. Disponible en Internet en https://www.freepik.es/foto-gratis/balanza-pesando-hombre-mujer_973618.htm [Fecha de última consulta junio de 2020]

FREEPIK "Carácter de un par de resolver la ilustración de piezas de rompecabezas vector gratuito" [imagen en línea] en Freepik [freepik.es] 2018, s.l. Disponible en Internet en https://www.freepik.es/vector-gratis/caracter-par-resolver-ilustracion-piezas-rompecabezas_3046761.htm [Fecha de última consulta junio de 2020]

FREEPIK "La bola de papel arrugada colorida dentro del papel cortó la cabeza en fondo amarillo Foto gratis" [imagen en línea] en Freepik [www.freepik.com] 2018, s.l. Disponible en Internet en https://www.freepik.es/foto-gratis/bola-papel-arrugada-colorida-dentro-papel-corto-cabeza-fondo-amarillo_2983056.htm [Fecha de última consulta junio de 2020]

ITTEN JOHANNES "Arte del color" [libro en línea] Editorial BOURET, Paris, 1975. Disponible en Internet en <https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf> [Fecha de última consulta, junio de 2020]

KALISINSKI PAWEL "S.N" [imagen en línea] en Pexels [www.pexels.com] 8 de mayo de 2018, s.l. Disponible en Internet en <https://www.pexels.com/es-es/foto/acuatico-agua-agua-azul-animal-1076758/> [Fecha de última consulta junio de 2020]

MCCUTECHON SHARON "S.N" [imagen en línea] en Pexels [www.pexels.com] s.l, 8 de junio de 2018. Disponible en Internet en <https://www.pexels.com/es-es/foto/adorable-alegria-chaval-chico-1148998/> [Fecha de última consulta junio de 2020]

NAT CARDOZO "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/144612> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

NAT CARDOZO "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/144608> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

----- "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/160896> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

----- "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/144241> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

----- "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/160904> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

----- "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/144234> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

----- "S.N" [imagen en línea] en NatCardozo [natcardozo.com] s.l, s.f. Disponible en Internet en <http://www.natcardozo.com/picture/144243> [Fecha de última consulta junio de 2020] La autora autorizó uso de imágenes para este recurso.

PIXABAY "S.N" [imagen en línea] en Pexels [www.pexels.com] 19 de diciembre de 2016, s.l. Disponible en Internet en <https://www.pexels.com/es-es/foto/amanecer-armonia-bonito-brillante-256643/> [Fecha de última consulta junio de 2020]

S.A "Johannes Itten" [artículo en línea] en Wikipedia [www.wikipedia.com] 28 de mayo de 2020, s.l. Disponible en Internet en https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten [Fecha de última consulta]

SIDSHAKAL "Farbkreis Itten 1961.svg" [imagen en línea] en Wikimedia [www.wikimedia.org] 17 de febrero de 2008, s.l. Disponible en Internet en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farbkreis_Itten_1961.svg [Fecha de última consulta junio de 2020]

TILMAN2007 "Bauhaus Dessau-001.jpg" [imagen en línea] en Wikimedia [www.wikimedia.org] 21 de abril de 2008, s.l. Disponible en Internet en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauhaus_Dessau-001.jpg [Fecha de última consulta junio de 2020]

