

Curso de fotografía

Composición en color

Paco Rosso, ([AFP CEDRO](#))

Original:22/10/08 - Versión:25/10/08

* * *

Índice de contenido

#1Características visuales de un color.....3	B- El claroscuro.....6
#2Los colores primarios.....3	C- El contraste gráfico de intensidad.....6
#3La completitud armónica y los contracolores.....3	D- Colorido débil.....6
#4El círculo cromático de 6 colores.....4	#10Composición monocromática.....6
#5El círculo cromático de 12 colores.....4	#11Composición de gama menor.....6
#6Características de un color.....4	#12Composición en general.....6
#7Resumen de las características de los colores.....4	#13Composición bitonal.....7
#8Contrastes de color según Hölzel.....5	#14Composición por complementarios divididos.....7
#9Los cuatro tipos de composición en color.....5	#15Composición por complementarios dobles.....7
A -Cromatismo fuerte: (“Pintura cromática”).....6	#16Composición por terna cromática.....7

#1 Características visuales de un color

Las tres características visuales mediante las que podemos identificar un color son: brillo, tono y saturación.

El brillo es la cualidad de claro u oscuro.

El tono, o matiz (en vídeo) es la sensación misma de color que nos permite identificar uno como rojo, o verde, o azul. En el caso de un color monocromático o con un espectro que presente un solo máximo el matiz corresponde al color monocromático del máximo del espectro.

La saturación es la pureza del color. Un color muy mezclado con blanco está poco saturado, poco vivo, es un tono pastel o tierra. Un color muy poco mezclado con blanco es un color muy puro, saturado, vivo.

Cuando un color se da por sus coordenadas Lab las características son:

1. Claridad cromática (brillo) $L = 116 \left(\frac{Y}{Y_w} \right)^{\frac{1}{3}} - 16$ Donde Y es la luminancia del color en cuestión e Y_w la luminancia del blanco de referencia. No tiene unidades.
2. Tono cromático (matiz) $C = \arctg \frac{b}{a}$ Se mide en grados.
3. Viveza cromática (saturación) $S = \sqrt{b^2 + a^2}$

#2 Los colores primarios

Los colores primarios son tres: rojo, amarillo y azul. Hay muchas maneras de definir cuales pueden ser colores primarios, pero para el interés que nos mueve, componer la escena a fotografiar, nos atenemos a la tradición de la pintura, que juega con los colores vistos, no con los generados por la luz. Aunque pueden tomarse cuatro primarios (rojo-verde, azul-amarillo) nos vamos a quedar con la terna.

#3 La completitud armónica y los contracolors

Es un concepto de Goethe que se refiere a la necesidad del ojo de tener una idea completa de la gama de colores. Lo esencial consiste en que cada color *reclama* a otro, que se llama su *contracolor*. Como ejemplo, Goethe, que fundamenta todas sus afirmaciones en experimentos nos dice que miremos fijamente un color y que, pasado un tiempo, dirijamos la mirada hacia un fondo blanco. Sobre él aparecerá dibujado a nuestra vista la misma forma que mirábamos pero con un color diferente: el contracolor que el ojo reclama.

Para los colores primarios, si tomamos uno cualquiera, su contracolor podemos

obtenerlo mezclando los otros dos. Así los contracoiores de los colores primarios son: Del rojo, el verde, del amarillo, el violeta, del azul, el naranja.

#4 El círculo cromático de 6 colores

Una manera conveniente de representar los colores consiste en ordenarlos en un círculo. Tomado como modelo el círculo diatónico de Holzel y Goethe tenemos, arriba el rojo, abajo a la derecha el amarillo y abajo a la izquierda el azul.

Entre estos colores están sus contracoiores: entre el rojo y el amarillo, el naranja, Entre el amarillo y el azul, el verde. Entre el azul y el rojo, el violeta.

A los contracoiores se les llama también *colores secundarios*.

De la suma de dos primarios, obtenemos los secundarios.

De la combinación de un primario y un secundario obtenemos *color de transición* que se colocan entre los dos que lo componen.

De la combinación de dos secundarios obtenemos un terciario. Los colores terciarios son semejante a los primarios pero muy rebajados.

#5 El círculo cromático de 12 colores

Este es el círculo de 12 colores de Holzel que tomaremos como base para cualquier composición. Los colores son, empezando por arriba:

Púrpura, carmín, carmesí, naranja, amarillo, verde amarillento, verde azulado, cian, azul ultramar, violeta azulado, violeta rojizo,

#6 Características de un color

Del círculo cromático podemos extraer cuatro características. Para comenzar, tenemos seis familias de colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta).

En el centro del círculo están los colores enturbiados (desaturados, apagados, ennegrecidos), conforme nos movemos hacia la circunferencia se hacen más vivos.

El ángulo que abarca un color es el alcance de afinidad.

La profundidad hacia el centro hasta convertirse en negro es el alcance de ámbito clarooscuro.

La sensibilidad a los colores vecinos es la capacidad de un color para mancharse cuando se coloca cerca de un tono de la familia vecina.

La sensibilidad al negro y a complementario es la capacidad para mancharse cuando se coloca cerca o se mezcla con negro o con su complementario.

#7 Resumen de las características de los colores

	Alcance. Afinidad con los colores vecinos del círculo cromático.	Sensibilidad a los colores vecinos puros.	Alcance del ámbito claro-oscuro inherente al color, la claridad propia.	Sensibilidad al gris, a los colores complementarios, al negro.
Amarillo	Casi puntual. Solo colores muy simples.	Muy grande. Al rojo y el verde.	Sin escalones claro-oscuro en las calidades del amarillo.	Muy grande. Tono ocre verdoso.
Naranja	Amplio. Hasta el límite del rojo y el amarillo. Color puente expandido.	Muy pequeña, puede tolerar mucho amarillo y rojo.	Sin escalón claro-oscuro; Un naranja oscuro es rojizo, uno claro, amarillento.	Muy grande, marrón.
Rojo	Relativamente grande. Hay rojos “puros” cualitativamente distintos.	Hacia el lado del naranja, escasa. Más fuerte hacia el lado el azul.	Claridad media; hay escalones de oscuridad puros.	Muy grande, marrón rojizo. En el carmín también gris carmín.
Violeta	Relativamente amplio, pero vacilante.	Escasa, violeta rojizo y violeta azulado.	Relativamente grande. Límite en el lila.	Escasa, violeta grisáceo.
Azul	Relativamente estrecho; Hay azules puros cualitativamente distintos.	Relativamente grande, fácilmente verdoso o violeta.	Grande. Una cualidad puede tener varios grados de claridad, por ejemplo: azul ultramar claro y oscuro.	Escasa, azul grisáceo.
Verde	Muy amplio, hasta el límite del amarillo y azul.	Muy escasa, puede tolerar mucho amarillo, también azul.	Claridad media. Hay escalones oscuros puros.	Escasa, verde grisáceo, oliva.

#8 Contrastes de color según Hölzel

1. Oposición de colores cualitativamente distintos (contraste de color en sí)
2. Contraste complementario
3. Contraste simultáneo
4. Contraste cálido frío
5. Contraste claro oscuro
6. Contaste de intensidad. (El contraste cualitativo de Itten).
7. Contraste de colores puros con colores acromáticos.
8. Contraste de cantidades, oposición de superficies cromáticas de distinto tamaño.

#9 Los cuatro tipos de composición en color

- A- El colorido fuerte (Criterio cromático)
- B- El colorido determinado por claro y oscuro (Valores tonales, criterio valorativo).

C- Al criterio determinado por los niveles de intensidad de los colores.

D- Al “colorido débil” (Una coloración con fuerte equiparación de valor cromático y tonal).

A -Cromatismo fuerte: (“Pintura cromática”)

“...de los tres grupos de colores con contracolors el principio complementario afecta sobre todo a los grupos rojo-verde. Una combinación característica de rojo y azul tiene como fenómeno cromático un efecto completamente distinto que una de azul y amarillo; y los grupos cromáticos en torno a la pareja de colores secundarios naranja y verde hablan un lenguaje mucho más “blando” que los ámbitos cromático rojo y azul”

“Ejemplos de pintura cromática son sobre todo los cuadros de la alta y baja edad media, del expresionismo y del fauvismo”.

B- El claroscuro

Contraposición de colores claros y oscuros. Pocas veces incluye colores intensos.

Claude Lorrain, Rembrandt, Jacob Van Ruisdael (“*Los poderosos grupos de árboles de...*”), Jan Van Goyen (“*los paisajes fluviales de...*”), el barroco y el siglo XIX.

C- El contraste gráfico de intensidad

Colores intensos junto a partes enturbiadas claras y oscuras. Una especie de mezcla de composición cromática y claroscuro pero en la que no podemos decidirnos por una u otra.

“Encontramos ejemplos modélicos en los que nítidas superficies de luz y sombras alternan con colores intensos, en Georges de la Tour y Rembrandt”. Típico del barroco pero con una historia anterior. Hans Baldung Grien, Grünewald, El Greco.

D- Colorido débil

“Se teme al colorido” Pero se mantiene una gama media-baja, claro.

#10 Composición monocromática

Aprovecha la gama cercana de una sola familia. Suele jugar más con claros y oscuros que con variedad cromática.

#11 Composición de gama menor

Aprovecha familiar de color adyacentes pero sin llegar a los contracolors de ninguna de ellas.

#12 Composición en general

La composición en color se basa en gran manera en la composición musical. Así como en música elegimos tres acordes que contiene todas las notas del modo en

que tocamos y que llamamos acorde de tónica, dominante y subdominante en la composición con colores elegimos uno como dominante, que es el de mayor extensión en el cuadro. Un segundo color, que llamaremos tónica, pone el acento de contraste con la dominante. Ésta tónica tiene menor extensión y viveza que el dominante y consiste en un contracolor de éste.

El tercer color es el subdominante, o intermedio, que consiste en un color de transición entre dominante y tónica pero siempre más cerca de ésta que de aquella. La subdominante sirve para quitar aspereza a la unión de los otros dos, suavizando la dureza del contraste original.

Dado que tónica y dominante están diametralmente opuestos en el círculo cromático, según del lado que escojamos la subdominante tendremos una composición cálida o fría.

#13 Composición bitonal

Esta composición consta solo de dominante y tónica, dos colores contrapuestos y diametralmente opuestos en el círculo cromático, sin tonos de transición. Produce fuertes contrastes.

#14 Composición por complementarios divididos

Consiste esta composición en elegir como tónica no el contracolor de la dominante sino los dos adyacentes. Ateniéndonos a la regla de que nunca debemos tomar colores alrededor de un primario, este tipo de composición no la emplearíamos nunca cuando la dominante fuera un color secundario, ya que entonces estaríamos escogiendo como tónicas los dos tonos que quedan a ambos lados del tónico primario.

#15 Composición por complementarios dobles

Si en la composición anterior elegíamos como tónica los dos tonos adyacentes a ambos lados del contracolor de la dominante en esta además tomamos dos dominantes que serán los adyacentes a la tónica única. De esta manera tenemos dos parejas de colores complementarios haciendo las funciones armónicas. Como es natural ninguno de estos pares debe centrarse en un color primario porque entraríamos en el conflicto visual de lo adyacentes al primario por ambos lados. Por tanto este tipo de composición, con cuatro colores haciendo una especie de X en el círculo cromático solo puede realizarse con colores intermedios, terciarios y cuaternarios.

#16 Composición por terna cromática

Consiste en elegir tres colores dispuestos según un triángulo equilátero sobre el

círculo cromático. En este tipo de composición empleamos bien los tres primarios, los tres secundarios, tres intermedios, tres terciarios, etc.