

COMPOSICIONES EQUILIBRIDAS CON COLORES PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En el siguiente texto voy a hablar de la composición por color, en concreto de composiciones utilizando los colores primarios.

Para ello utilizaremos como ejemplos obras de Vermeer, Picasso, Miró y Mondrian.

Los tres colores primarios son el amarillo, el azul cyan y el magenta, sin embargo en los siguientes cuadros lo que vamos a ver son distintas variaciones de amarillo, azul y rojo, con distintas intensidades y distintos grados de saturación.

Estos tres colores no son exclusivos sino dominantes, es decir, son los que mayor visibilidad tienen y en ese sentido organizan visualmente la imagen a través de jerarquías.

Acompañando estos tres colores principales nos encontramos el negro, el blanco y colores terciarios, agrisados, que mantienen el equilibrio entre azules, rojos y amarillos. Es decir sea acomodan con un contraste parecido a cualquiera de los dominantes.

Voy a explicar mejor lo dicho hasta ahora.

Lo primero que debemos señalar es que los colores y las formas van siempre unidos. Puedo ver un triángulo rojo o una forma amorfa roja pero no puedo ver rojo sin dimensión.

El área que cubre un color, la forma que adopta, la posición de dicha forma e incluso lo que representa afecta a la visibilidad de un color.

Decía Matisse que no es lo mismo un centímetro cuadrado de rojo que un metro cuadrado de rojo.

De la misma manera, la misma superficie de un color en un triángulo o en un cuadrado nos parecerá distinta. Y tampoco es lo mismo que ese color se encuentre en el centro o en un lateral.

Para ver como la representación afecta a la visibilidad del color nos podemos fijar en el cuadro de Vermeer La joven de la perla.

El rojo abarca una superficie muy pequeña pero está en los labios, una forma que incorpora mucho significado, mucha información (la expresión del rostro) y a la que miramos irremediabilmente.

Si el rojo estuviera en un detalle menor del fondo o de la vestimenta le prestaríamos menos atención.

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

La joven de la perla hacia 1665

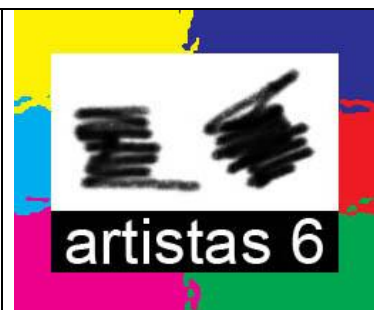
Lo segundo que vamos a señalar es que vemos los colores siempre por contraste, es decir vemos rojo al lado de naranja, o al lado de verde pero no podemos ver solamente rojo. Y ese rojo dará distinta sensación según con que color contraste.

En el caso de los primarios vemos que son colores intensos y con un fuerte contraste entre ellos.

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Podríamos hacer alguno de ellos dominante apoyándonos en la forma y la composición, como en el siguiente cuadro de Matisse, donde también hay amarillos y azules pero el color principal y que define el cuadro es el rojo.

Gran interior rojo

COMPOSICIONES EQUILIBRIDAS CON COLORES PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Otra opción es buscar un equilibrio entre ellos. Haciendo que ninguno de ellos tenga mayor peso visual.

En los siguientes cuadros observaremos una curiosa armonía entre rojos, amarillos y azules, en cuanto que los tres tienen una visibilidad parecida.

Sin embargo, como hemos visto, esto no depende de que literalmente haya una superficie equivalente o estén dispuestos de manera simétrica, sino que los autores juegan con la forma, la situación, la representación y el contraste.

Al quitarle saturación a un color (agrisándolo o aclarándolo con blanco) le restamos potencia.

Así puedo compensar un color muy saturado que ocupe una superficie pequeña con otro más débil que sin embargo ocupe una superficie mayor, teniendo los dos un peso similar en la composición.

El resto de los colores de la composición pueden ayudar a este equilibrio con pequeñas variaciones en las mezclas.

Por ejemplo un color tierra (gama de marrones) lo puedo modificar hacia amarillos (ocres) o hacia rojos (siena tostado).

Con esto consigo, sin restarle importancia a los tres colores principales de la composición, añadir en los fondos algo más al porcentaje de alguno de los primarios.

Los grises son colores que resultan de la mezcla de los tres primarios de tal manera que no suelen entrar en conflicto con ninguno de ellos, caben en cualquier sitio y no alteran la relación entre ellos.

Los grises pueden ayudar en transiciones, a la hora de dar unidad al cuadro, o para conseguir contrastes altos con los primarios de tal forma que estos funcionen como acentos.

Los contrastes entre distintos matices de grises tienen más visibilidad de lo que podemos pensar en un primer momento. Son contrastes sutiles pero muy efectivos.

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En la siguiente obra, Vermeer junta en el centro del cuadro, continuando el movimiento de ladeo de la cabeza, el amarillo de la blusa, el azul ultramar del cojín y el hilo rojo. El rojo (al igual que en La chica de la perla) pese a ocupar poco espacio tiene un contraste mayor que los rasgos de la cara haciéndose así muy presente.

La encajera hacia 1669

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En la lechera, también de Vermeer, los azules abarcan más superficie pero equilibra la presencia del amarillo ocre con los tonos del pan y la cesta y el rojo de la falda con los sienas de la jarra, la vasija y el suelo.

Los primarios forman en su continuidad (blusa, delantal y falda) una "columna" vertical a partir de la cual se organiza la composición.

La lechera, 1660

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

El siguiente es un retrato de Picasso. Pese a haber una gran cantidad de rojo, el contraste fuerte de la parte inferior y el que la cara esté pintada de azul igualan las fuerzas para los otros dos primarios.

Marie Therese Walter

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En este otro el azul está rebajado con blanco y en muy poca superficie pero sin embargo está en la cara y se beneficia de un contraste directo con el pómulo amarillo y la vertical roja que pasa por la nariz.

El rojo de la izquierda aparece rebajado en su contraste con el rostro mediante unos trazos morados horizontales. El negro que tiene mucho impacto sin embargo no altera la relación entre los primarios.

Mujer con sombrero

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Por el siguiente cuadro tengo una especial debilidad. Podéis ver un análisis más completo en otro pdf de esta sección de la web que el índice que lleva por título Tan lejos, tan cerca.

Aquí me limitaré a señalar como las franjas amarillas iluminan la figura blanca matizándola. Pese a ser el amarillo un color utilizado de manera muy concisa tiene la misma fuerza que el rojo y el azul.

Jacqueline con manos cruzadas, 1954

COMPOSICIONES EQUILIBRIDAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

En los próximos cuadros de Miró hay una mayor cantidad de azul.

De los tres primarios el azul es el menos vibrante con lo cual zonas más pequeñas de amarillo y rojo posibilitan fácilmente el equilibrio.

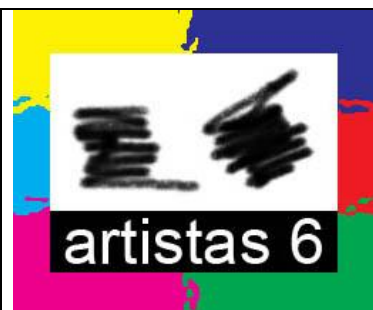

Bailarina ,1925

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Sucesión Miró

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Mujer enfrente del sol, 1950

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

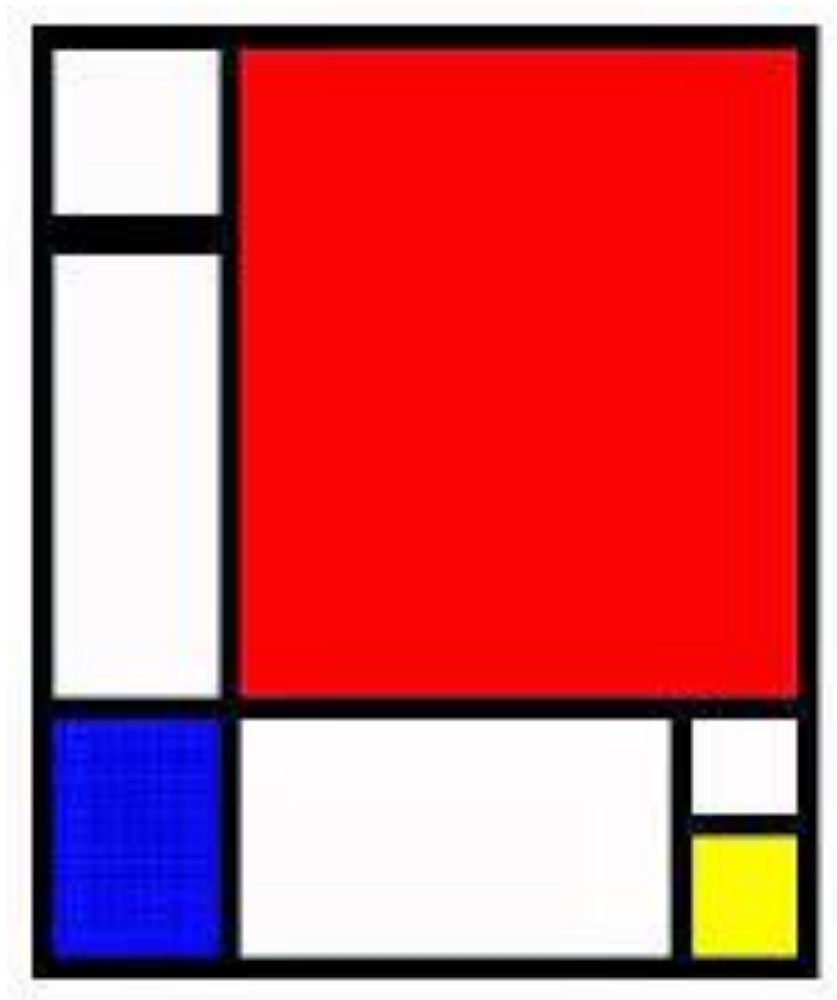
Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Las últimas obras son Mondrian. En ellas podemos ver como sobre una composición con pocos elementos (fondo blanco, retícula negra y rectángulos de color rojo, azul y amarillo) se pueden hacer infinitas variaciones.

Dependiendo de cómo sea de grande el área de dichos rectángulos, si el formato es vertical o apaisado, la posición que ocupan, la cantidad de recintos y el grosor de la línea negra, cambia el peso visual.

Mondrian juega con ello para estudiar los diferentes equilibrios.

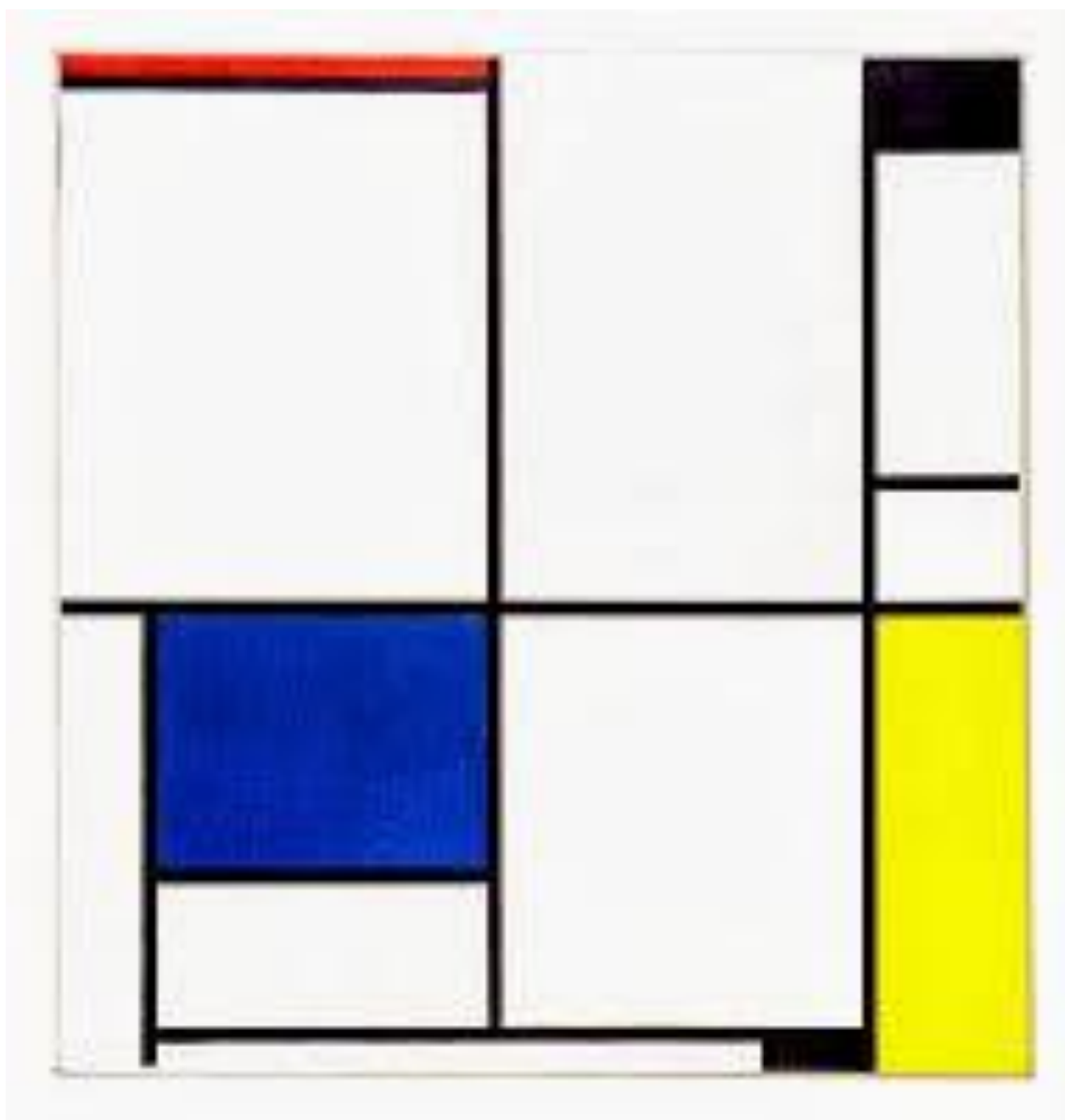

Composición con rojo, azul y amarillo

COMPOSICIONES EQUILIBRADAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

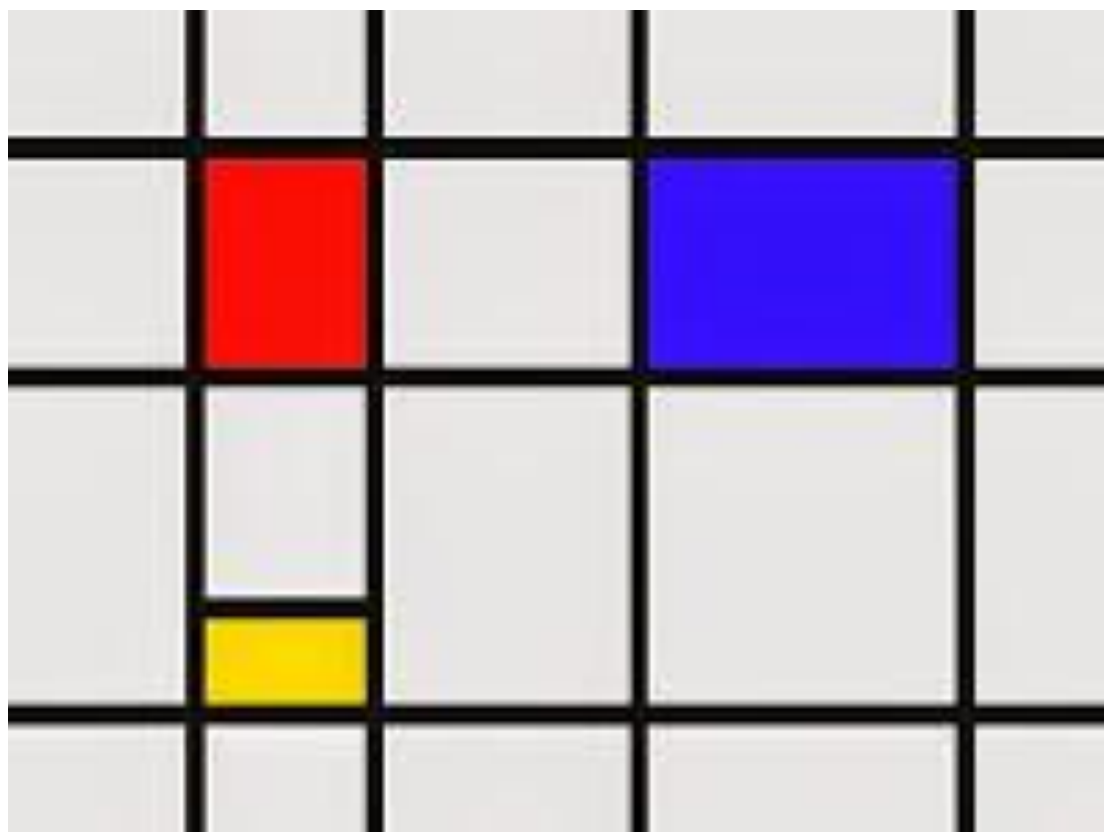

Cuadro I, con negro, rojo, azul y amarillo

COMPOSICIONES EQUILIBRIDAS CON COLORES
PRIMARIOS

www.artistas6.com

Texto escrito por Juan Sánchez Sotelo

Composición Rojo-Azul de Piet Mondrian

Las composiciones basadas en armonías entre amarillo, rojo y azul producen sensaciones vitales, enérgicas e intensas pero no estridentes, no generan las tensiones que fácilmente crean los contrastes entre colores complementarios.