

eBook Teoría del Color

Una guía de la teoría del color para principiantes

DOMESTIKA

ÍNDICE

Introducción	2
¿Qué es la teoría del color?	3
Conceptos básicos	4
Tipos de colores	4
Tipos de relaciones	5
Herramientas gratuitas de los expertos	7
Tutorial	10
Materiales	11
Proceso paso a paso	12
Inspírate con los colores de los expertos	14
Pintura e ilustración	14
Fotografía	15
Decoración de interiores	15
Animación 3D	16
Diseño textil	16
Diseño gráfico, marketing y branding	17
Psicología	17
5 Curiosidades sobre la teoría del color	18
Cursos online sobre teoría del color	20
Teoría del color en fotografía	21
Teoría del color para proyectos textiles	21
Introducción a la psicología del color	22
Color aplicado al diseño de interiores	22
Teoría del color aplicada a proyectos online	23
Colores en acuarela	23
Color para diseño y animación en 3D	24

INTRODUCCIÓN

Por qué es tan importante conocer la teoría del color

Independientemente de tu experiencia creativa o profesional, aprender las normas básicas para la combinación de colores te será de gran ayuda para ahorrar tiempo a la hora de pintar o diseñar, sumar originalidad a tus proyectos y tener mayor claridad en tu propuesta.

En las siguientes páginas expertos te enseñarán las nociones básicas relacionadas con la teoría del color y cómo aplican el círculo cromático a sus diferentes disciplinas. Aprenderás las particularidades de los tonos y por qué el color es tan importante. También verás ejemplos sobre la utilización del color en diversas disciplinas, descubrirás algunas curiosidades y herramientas muy útiles.

¿COMENZAMOS?

¿Qué es la Teoría del Color?

La teoría del color es una serie de reglas aplicables al color, que rige independientemente de la manera en que estos estén representados (acuarelas, telas, objetos...) y que sirve para entender la manera en que los colores se crean y complementan unos con otros.

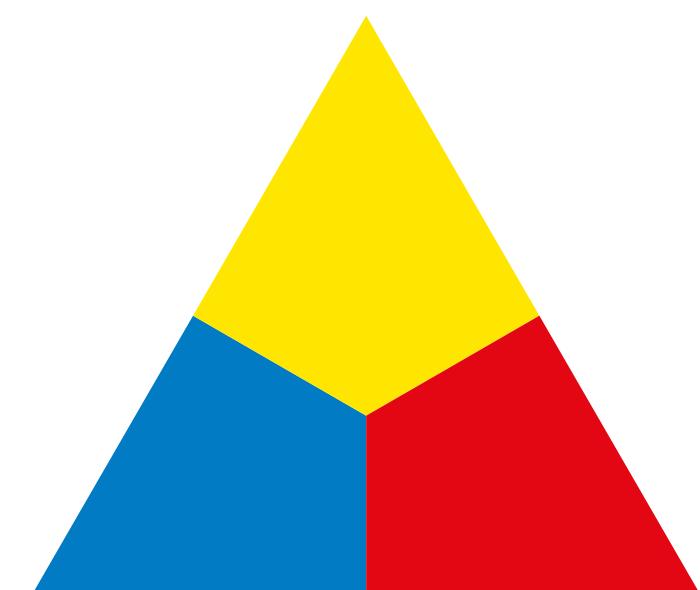
Para comprender cómo se relacionan los colores se utiliza el círculo cromático. Se trata de un elemento tanto teórico como práctico. Podríamos pensar en este círculo como el lugar donde “viven” los colores. El orden de cada color en el círculo cromático es lógica, invariable y universal y responde a cómo éstos se forman. De esas posiciones parten conceptos como armonía y contraste.

¡Vamos a conocerlos!

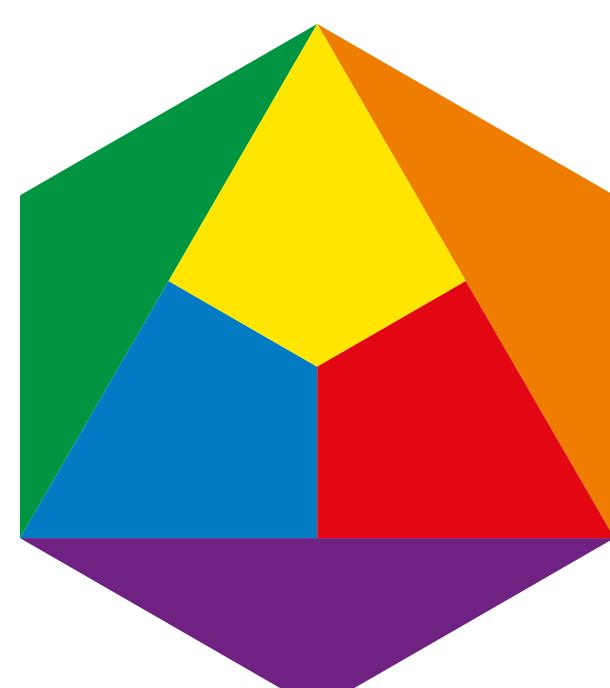
Conceptos básicos para aplicar la teoría del color

Para aproximarse a la teoría del color debemos empezar por comprender la forma en que la teoría divide los colores:

Los colores primarios

Los colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul. Estos tres colores son básicos, siempre se ubican en el centro de la rueda cromática y de ellos parte toda la teoría. ¿La razón? No se pueden crear a partir de la combinación de ningún otro color y son, además, el ingrediente principal de todos los demás colores que existen.

Los colores secundarios

Los secundarios son aquellos colores que surgen de la mezcla de dos colores primarios. Los colores secundarios son el naranja -resultado de mezclar el amarillo y el rojo-, el verde -que nace de una mezcla entre el azul y el amarillo-, y el morado, que surge tras mezclar el color rojo y azul.

Los colores terciarios

Los terciarios son los colores que se componen a partir de la mezcla de un color primario y uno secundario. Una vez que comprendes de qué forma se clasifican los colores, puedes comenzar a entender la relación cromática que establecen entre sí de acuerdo a su ubicación en el círculo cromático.

Las principales relaciones que se establecen son las tres siguientes:

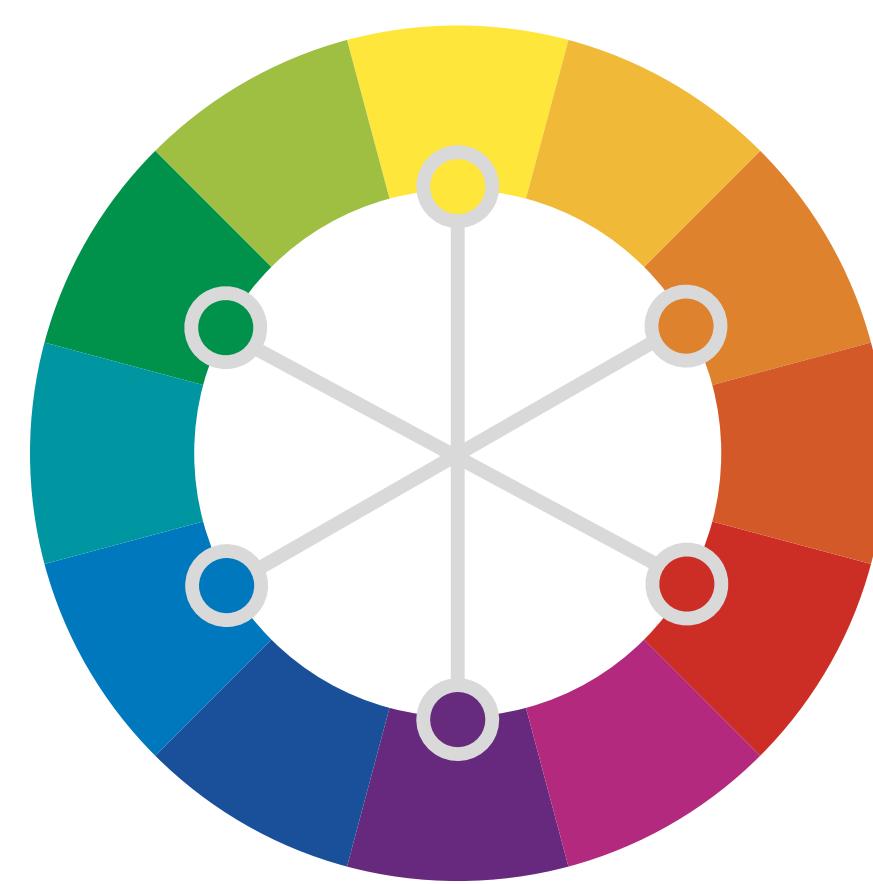
Relación monocromática

Este tipo de relación se establece cuando la composición utiliza las posibilidades que ofrece la gama tonal del color elegido, es decir, más claro o más oscuro, tonos que suelen ubicarse de adentro hacia afuera de la misma línea dentro del círculo.

Relación análoga

Los tres colores que se encuentran continuos al color principal establecen este tipo de relación. Esto significa que su combinación ayuda a crear composiciones armónicas y agradables.

Relación complementaria

Se crea entre colores que se encuentran directamente enfrentados en el círculo cromático. El contraste entre ellos es muy fuerte, por eso esta combinación de colores suele funcionar muy bien a la hora de destacar elementos.

“El color es más de lo que parece. Evoca a una respuesta emocional en nuestro subconsciente.”

YAOPEY YONG, FOTÓGRAFO DE ARQUITECTURA Y PAISAJES

© Deboa Islas

Herramientas gratuitas de los expertos

Existen algunas apps y sitios web que te ayudan a aplicar la teoría del color y a descubrir posibles combinaciones y relaciones en base al tono que elijas. Estas combinaciones contemplan las armonías y también los contrastes junto a algunas otras relaciones más complejas. Utiliza estas herramientas para facilitar tu formación, estimular tu creatividad y ahorrar tiempo mientras estudias la teoría del color.

Puedes probar combinaciones en **Color Hunt**, **Blend**, **Material Palette** y **Palleton**. También puedes acudir a los servicios gratuitos de algunas de las apps de diseños más conocidas. Tanto Canva, con su **Color Palette Generator**, como Adobe, con **Adobe Color**, ofrecen esta posibilidad.

Si lo que te apasiona son los colores y quieres identificarlos apenas los ves, Pantone ofrece su app **Pantone Studio**, un sitio que los reconoce, guarda y te indica, exactamente, cuál es el color que tanto te gustó para que puedas comenzar tu exploración desde ahí.

También existen bases de datos que te permiten acceder a las paletas de colores de obras de arte célebres y de este modo, aprender de los grandes maestros. Puedes probar **Color Lisa**. Si tu artista favorito no está ahí, no dudes en filtrar sus obras a través de la app **Paleta**, diseñada para analizar cromáticamente cualquier obra.

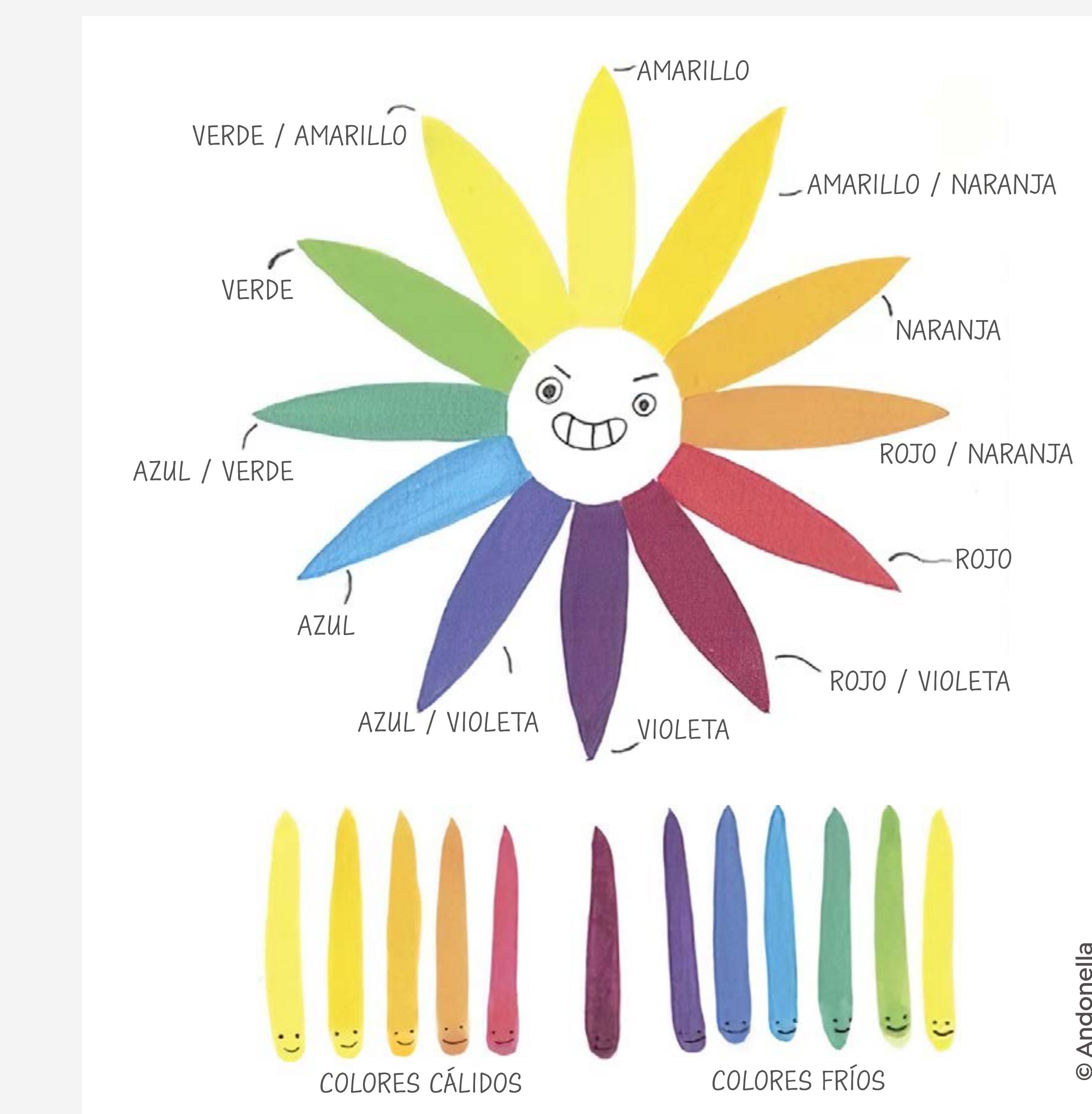
© Dan Zucco

“El color es la lengua materna del subconsciente.”

CARL GUSTAV JUNG

TUTORIAL ILUSTRACIÓN

El círculo cromático

En el siguiente tutorial, la ilustradora mexicana Andonella te propone comprender mejor la teoría del color. Paso a paso, te enseña a realizar las mezclas de pigmentos que necesitas para lograr ciertos colores y a asignarles una posición en el círculo cromático.

Descubre en este ejercicio básico por qué cada color ocupa una posición determinada y qué relaciones establecen los colores entre sí.

¿Qué materiales necesitas para dibujar tu círculo cromático?

Témperas gouache en colores primarios: rojos, amarillo y azul.

Hojas blancas.

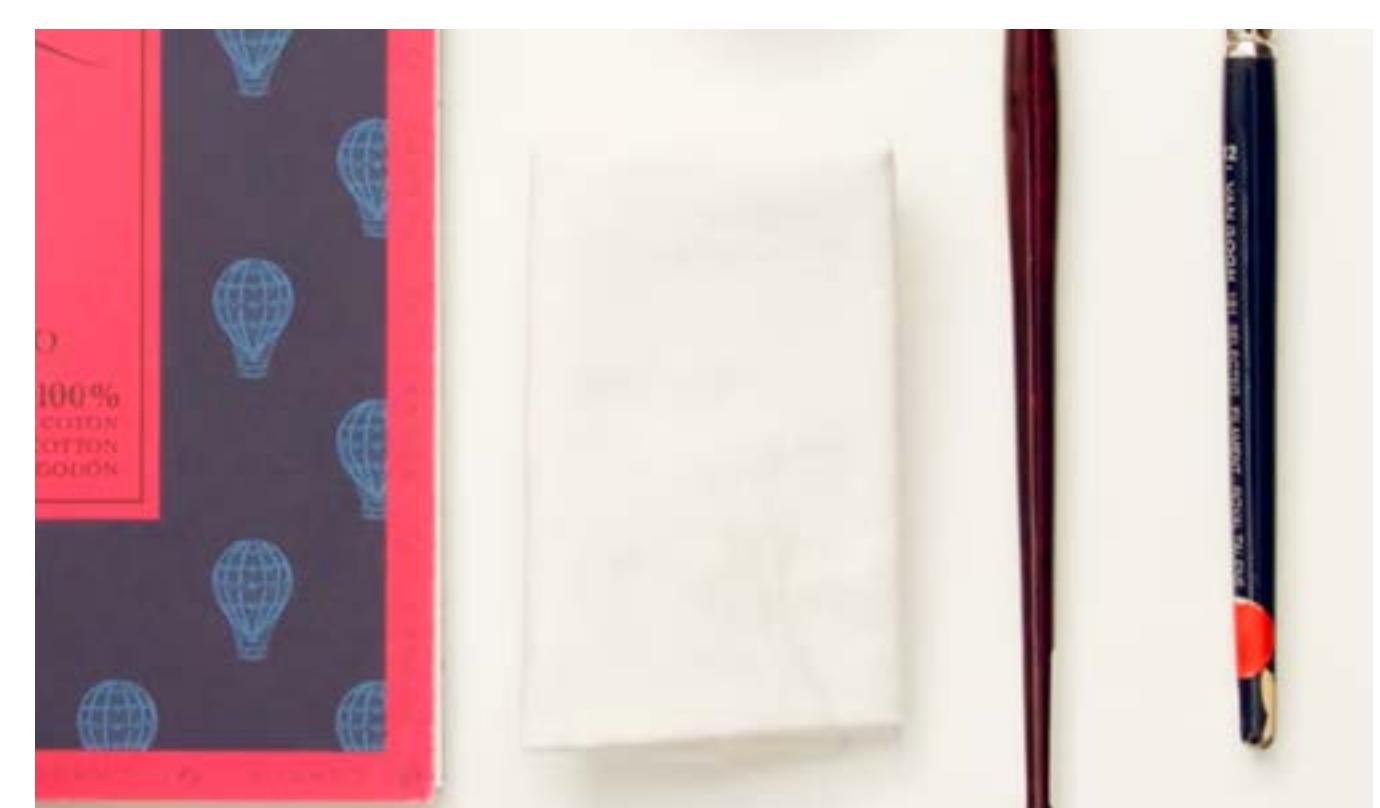
Pincel de grosor medio.

Una referencia de círculo cromático de 12 colores. Puedes usar la que ves aquí.

Un recipiente estilo godet para ir colocando las pinturas.

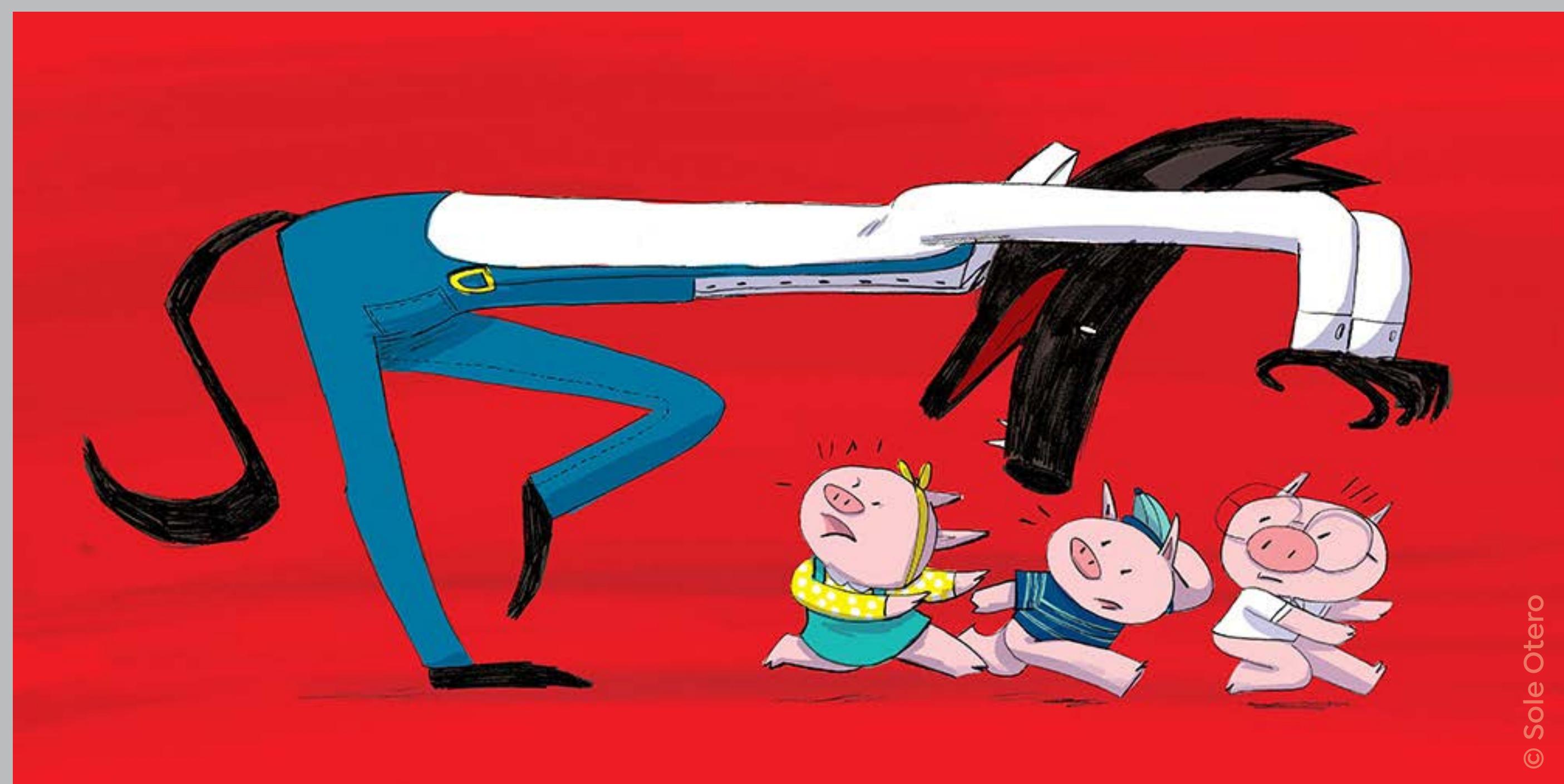

También es recomendable contar con una servilleta o un trapo. Y un papel de borrador en el que probar los colores antes de incluirlos en el círculo cromático.

El proceso paso a paso:

01. Dibuja una flor con 12 pétalos.
02. Dejarás su centro en blanco y comenzarás por pintar únicamente los colores primarios dejando cuatro pétalos de distancia entre cada color primario.
03. Ahora, crea los colores secundarios combinando un 50 y 50% de dos colores primarios. El verde, el naranja y el morado serán los siguientes colores que debes incluir cerca del color primario que corresponda. Observa la referencia para descubrirlo.
04. Ahora te concentrarás en los colores terciarios. Están formados al 50% por un color secundario y al 50% por un color primario. Verás que al combinar naranja y amarillo obtienes amarillo anaranjado, del naranja y rojo, rojo anaranjado y seguirás esta lógica para completar los pétalos de tu flor.
05. Una vez que tengas el círculo cromático listo puedes añadir anotaciones para que tu experimentación sirva de modelo.

*“Hablar el lenguaje de los colores
es conocer su simbolismo.”*

SOLE OTERO, ILUSTRADORA, DISEÑADORA TEXTIL E HISTORIETISTA

Inspírate con los colores de los expertos

El color desempeña un papel de vital importancia en nuestras vidas más allá del mundo de la creatividad. El color puede influir en nuestros pensamientos, cambiar nuestras reacciones y provocar asociaciones emocionales intensas. Hay colores asociados a sensaciones y físicamente también nos influye. Algunos pueden irritar o calmar los ojos, aumentar la presión arterial o suprimir el apetito.

Como herramienta de comunicación, el color es insustituible. La universalidad de su significado hace que nuestros mensajes fluyan mejor. Por todas estas razones es importante aprender el lenguaje y la psicología del color en cualquier disciplina visual.

Veamos ejemplos sobre la utilización del color en diversas disciplinas.

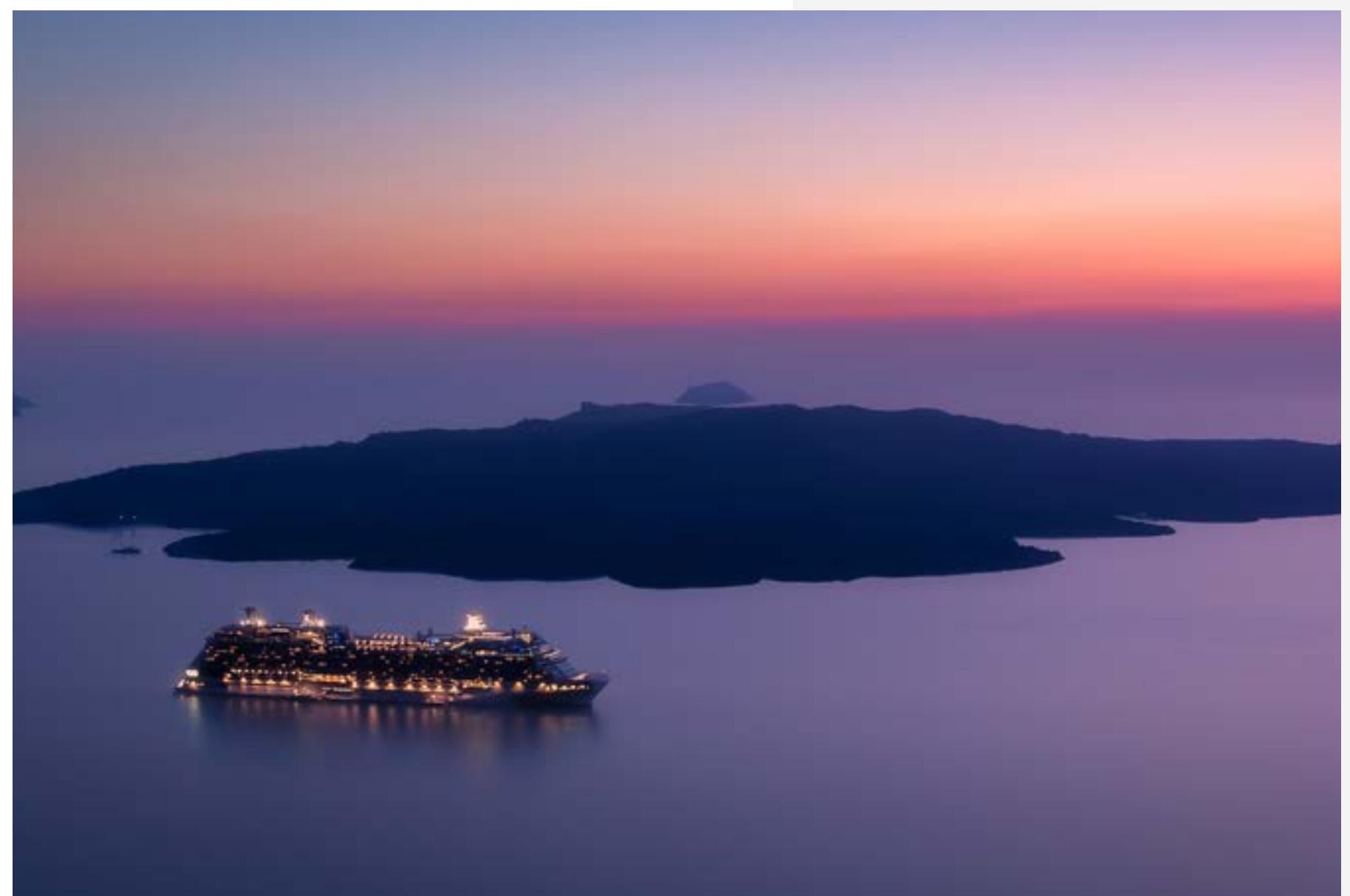

Pintura e ilustración

Los pintores y los ilustradores son quienes más han trabajado en la evolución de la teoría del color a lo largo de la historia. El círculo cromático representa para ellos lo que el abecedario a los escritores. La artista Luiza Normey expresa su estilo con los colores de la acuarela.

“Existe una lógica de colores, y es solo a esta, y no a la lógica del cerebro, a la que el pintor debe adecuarse.”

PAUL CEZANNE

©Yaopey Yong

Fotografía

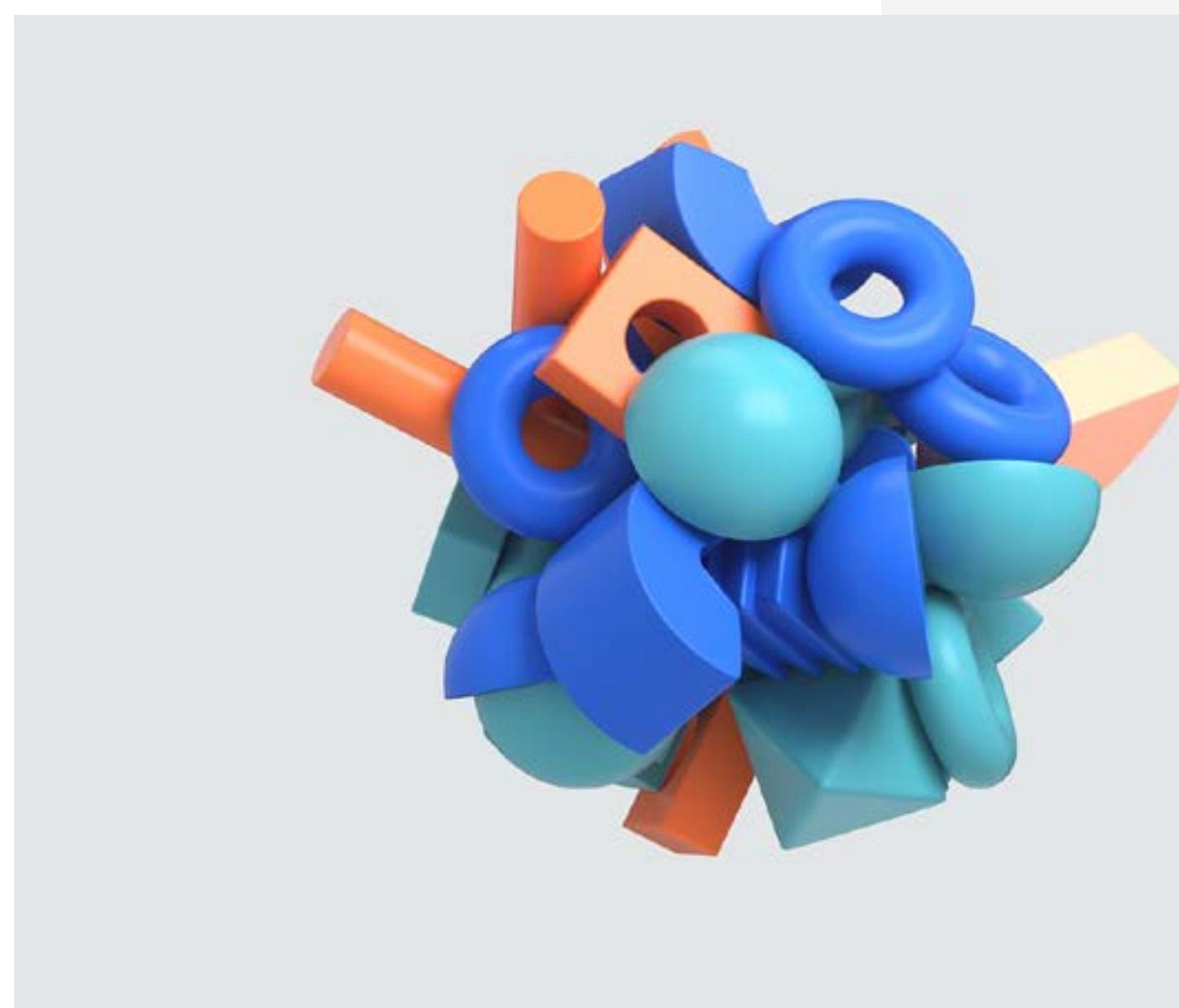
Una buena composición cromática puede determinar la belleza de una foto. Para esto, los expertos suelen elegir encuadres que muestran un color dominante y buscan otros colores compatibles con ese color principal, como esta imagen del fotógrafo de arquitectura y profesor de Domestika Yaopey Yong.

©Office S&M

Decoración de interiores

El riesgo de equivocarte en la elección de colores para decorar un ambiente es nulo cuando conoces la teoría del color y defines bien la paleta cromática en la que trabajarás. Existen, incluso, fórmulas basadas en proporciones para lograr armonía. Miriam Alía es experta en realizar composiciones cromáticas para decoración de interiores.

© Dan Zucco

Animación 3D

El uso de colores puede potenciar la sensación que transmiten las animaciones, desde la profundidad, la textura, o incluso la percepción de movimiento y hasta de sonido. Dan Zucco domina los fundamentos del color en 3D.

© Silvia Stella Osella

Diseño textil

Antes de comenzar cualquier proceso de diseño textil debes tener claras tus paletas de color. De eso dependerá el resultado final de tus bordados, estampas, hilados y tejidos. La diseñadora Silvia Stella Osella te muestra un ejemplo.

“En la naturaleza, la luz crea el color. En una pintura, el color crea la luz.”

HANS HOFMANN

Brand strategy and identity

OSI

The company
OSI is a Calgary based company that has been serving education, business and First Nations clients across Canada for over 30 years.

The task
Rebrand Office Solutions Incorporated to reflect its modern approach to education and reconnect with its core customers.

Deliverables
Brand positioning to align all the company. A new logo based on the shortened name, Colour palette, typography, web mockups.

© James Eccleston

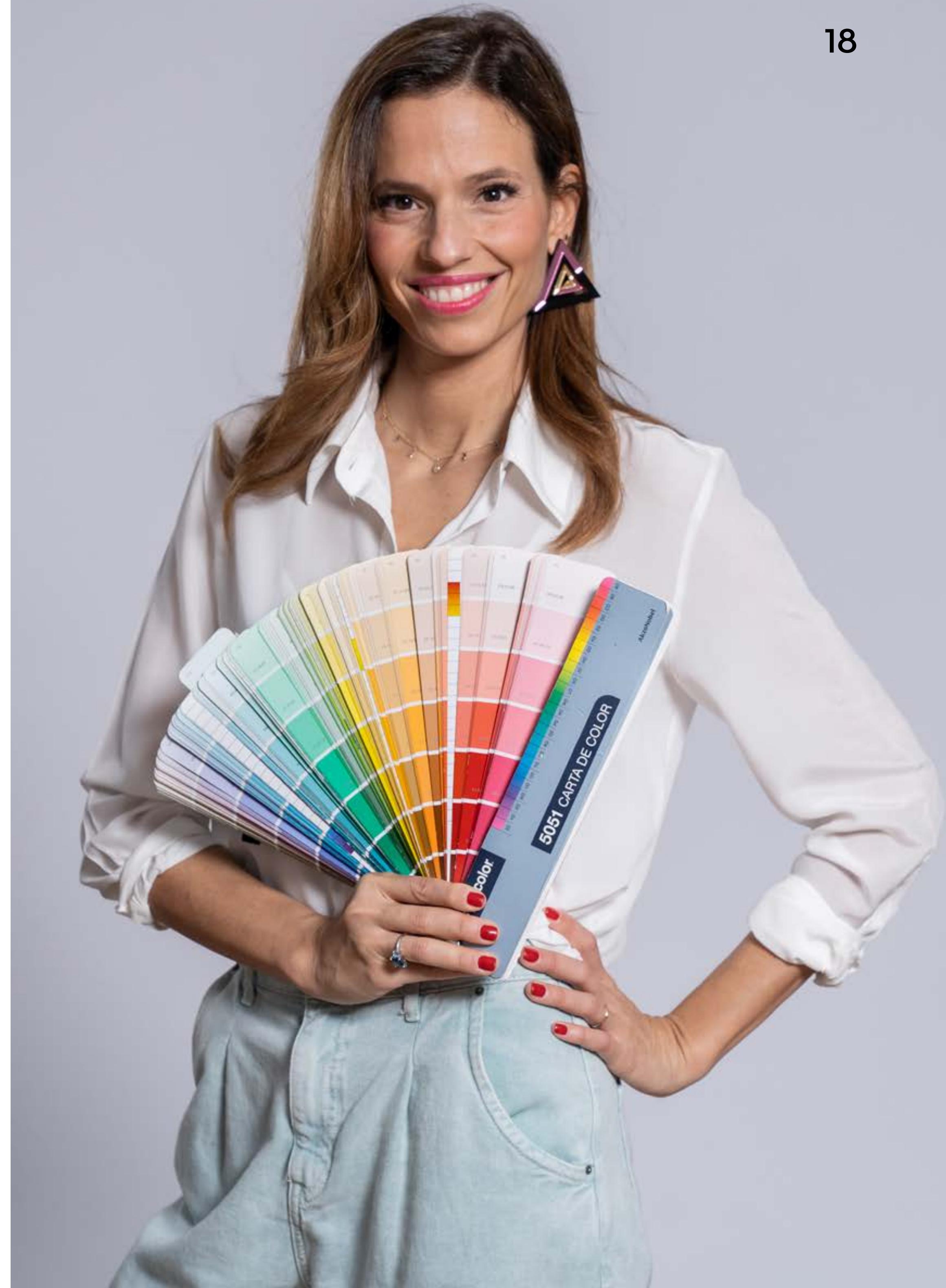
Diseño gráfico, marketing y branding

Tanto para proyectos online como offline, la elección de colores es clave para comunicar un mensaje con éxito y lograr que una marca adquiera una identidad propia. James Eccleston es especialista en aplicar la teoría del color en marcas.

Psicología

Conociendo el simbolismo y la manera en que cada gama cromática actúa narrativamente se puede decidir qué tipo de paleta usar para cada proyecto. Como artista o comunicador, esto te brinda control sobre el significado de tu obra. Sole Otero es experta en el simbolismo del color.

5 curiosidades sobre la teoría del color

“Crear tus propias composiciones a la hora de utilizar el color puede convertirse en una señal de identidad.”

MIRIAM ALÍA, DISEÑADORA DE INTERIORES

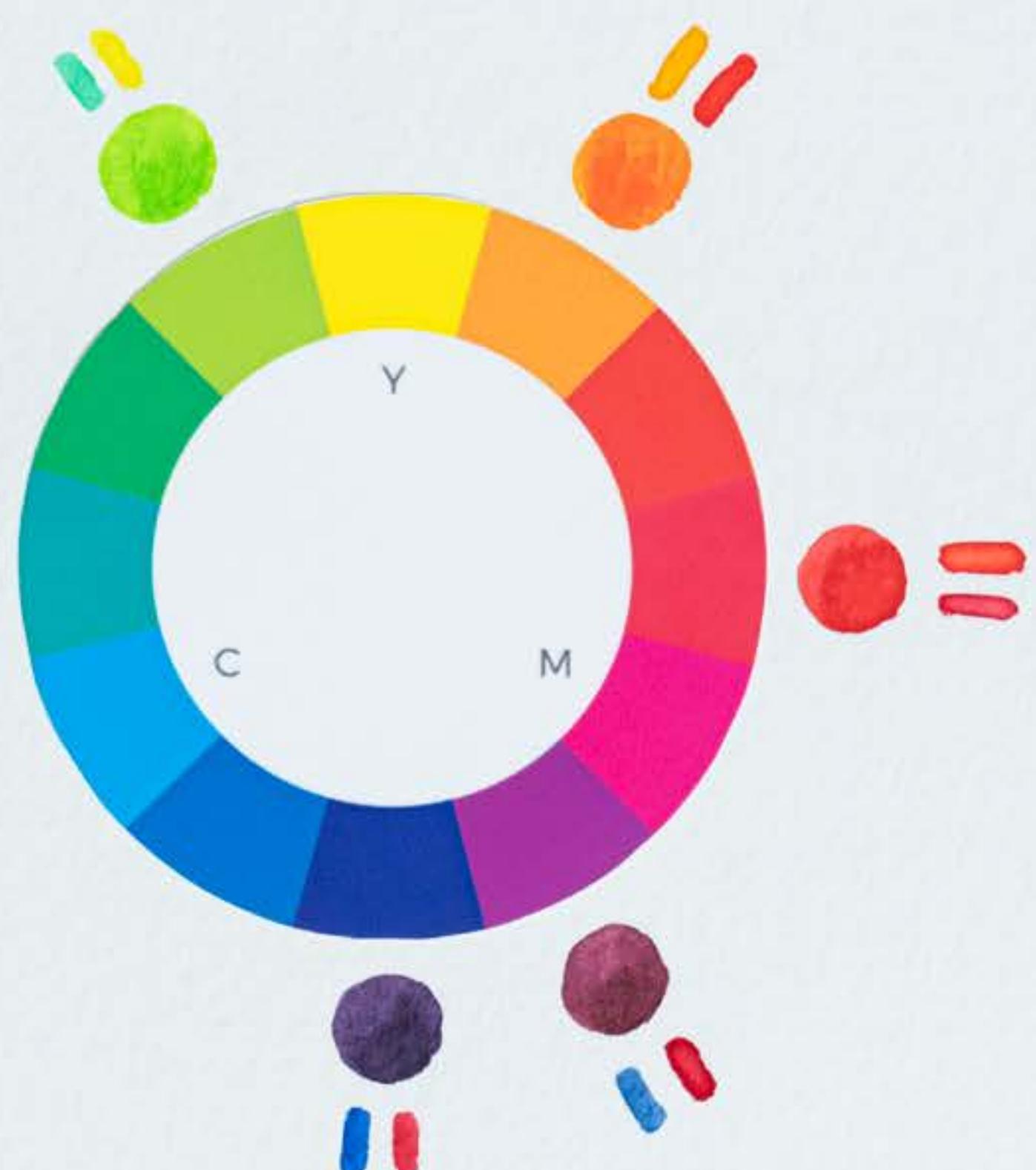
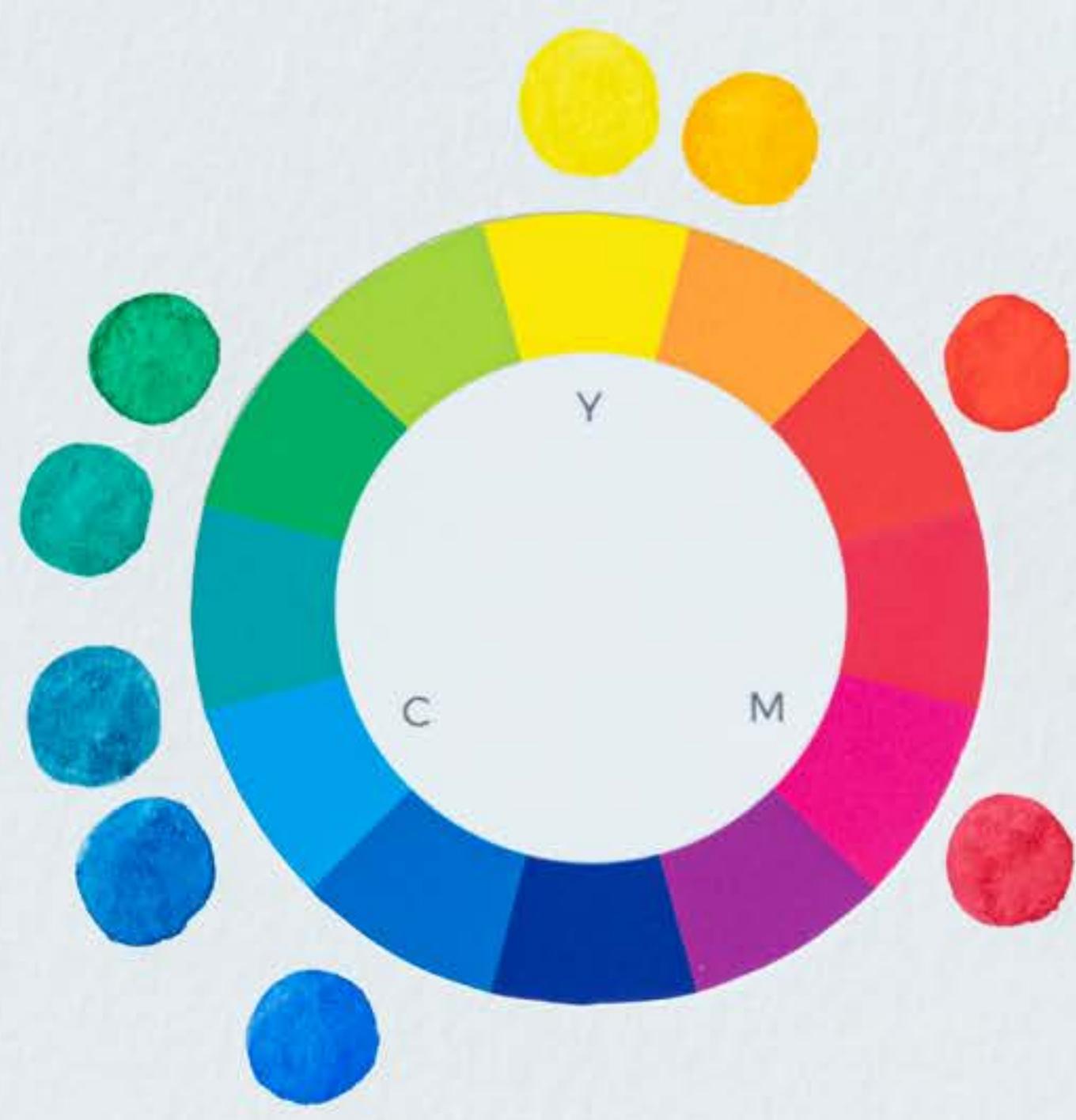
01. Isaac Newton fue el creador de la rueda de color que todavía utilizan los artistas para elegir sus paletas. En sus experimentos con la luz, Newton llegó a la conclusión de que el rojo, el amarillo y el azul eran los colores primarios de los que se derivan los demás, y fue el primero en representarlos con esta lógica.
02. Conseguir los pigmentos para crear el color primario azul fue, durante mucho tiempo, difícil y caro. ¿El motivo? Se fabricaban con lapislázuli, una piedra semipreciosa que sólo se encontraba en las montañas de Afganistán.
03. Lawrence Herbert, dueño de una imprenta estadounidense, detectó la necesidad de estandarizar industrialmente los colores que forman el círculo para que sus clientes no tuvieran resultados sorpresivos al ver sus trabajos terminados. Así creó el sistema Pantone, una guía de tonalidades identificadas por un código.
04. El rosa claro, más concretamente el tono Baker Miller es, según algunas investigaciones psiquiátricas, el color que más reduce los impulsos violentos en los seres humanos. Por esta razón se experimentó con él en algunas prisiones de Estados Unidos.
05. Hasta principios del siglo XVI, el color naranja no existía como tal, se le llamaba amarillo rojizo. El nombre nació cuando Portugal comenzó a dar a conocer sus frutas, las naranjas, al mundo.

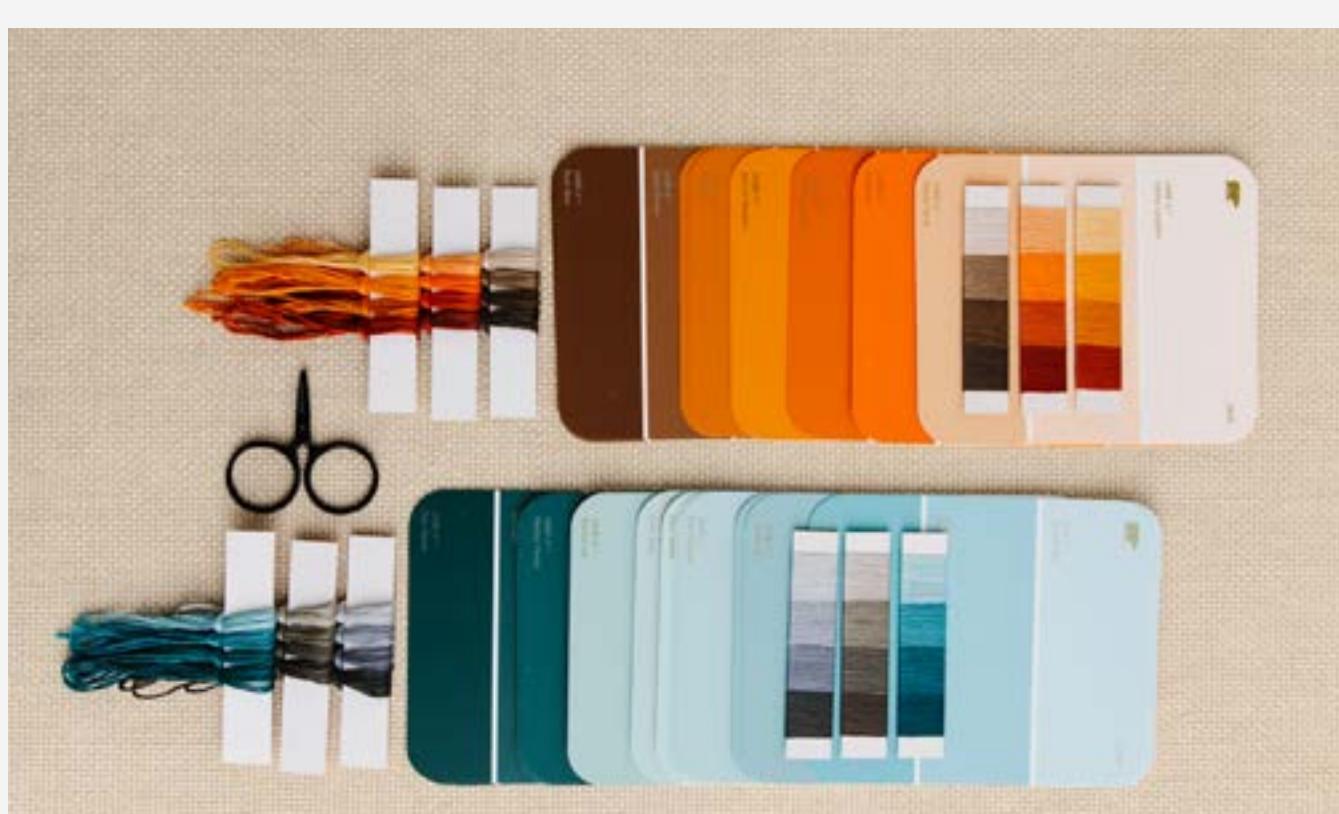
APRENDE HOY

Cursos Online sobre Teoría del Color que te pueden interesar

“El color es crucial en la comunicación. Establece una conexión entre la psicología humana y el contexto cultural.”

JAMES ECCLESTON, ESPECIALISTA EN MARCA Y UX

Teoría del color en fotografía

Un curso de Yaopey Yong, fotógrafo de arquitectura y paisajes

De la mano del galardonado fotógrafo Yaopey Yong, en este curso puedes explorar el universo de la teoría del color como ciencia y como forma artística. Comprende cómo se percibe el color y aprende las reglas de la psicología y la armonía cromáticas, además de descubrir diferentes técnicas de edición para realzar el color en tus fotografías.

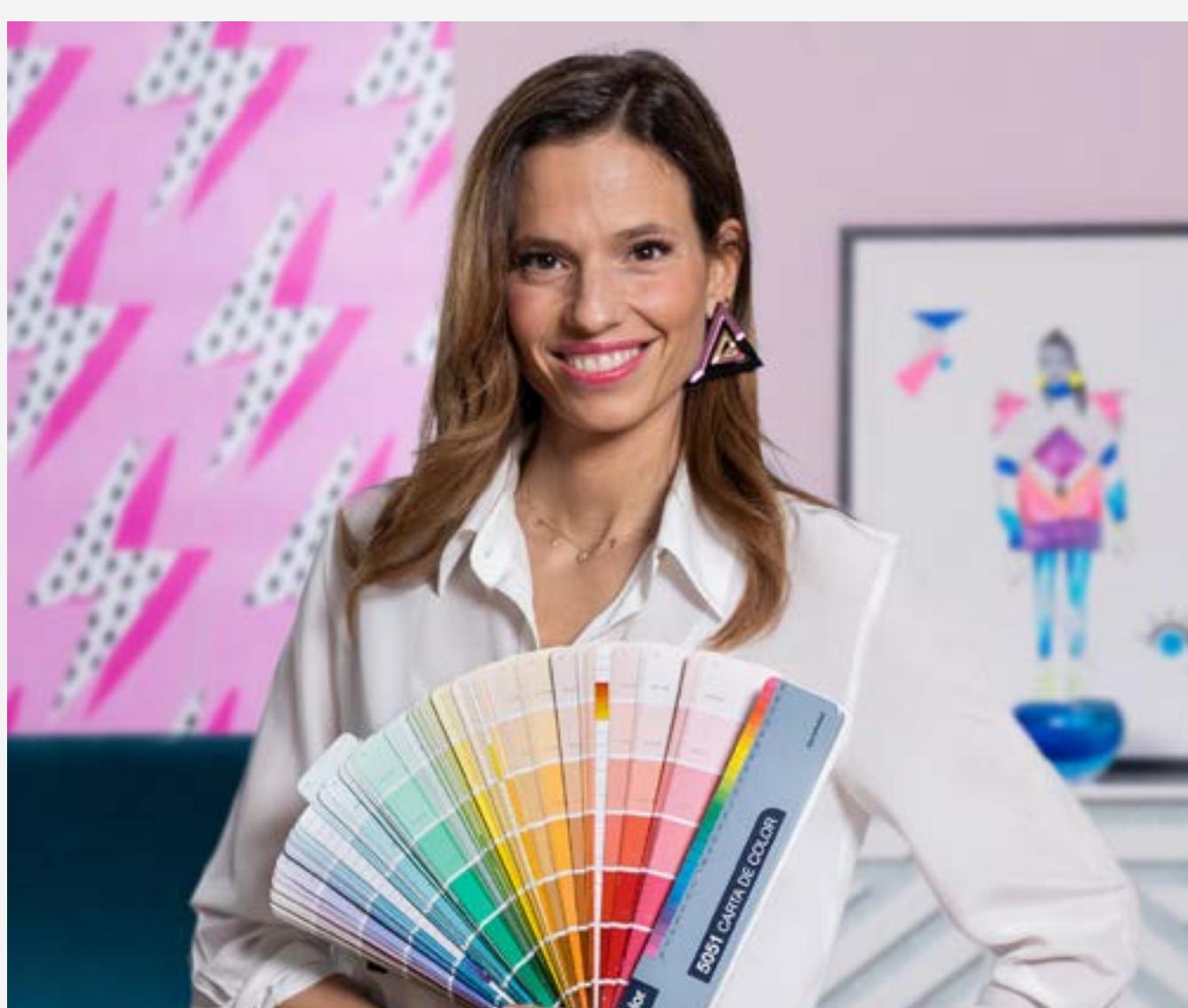
[Ver curso →](#)

Teoría del color para proyectos textiles

Un curso de Karen Barbé, bordadora y diseñadora

En este curso, la diseñadora y bordadora con más de una década de experiencia Karen Barbé te enseñará a crear paletas de color perfectas para todo tipo de proyectos textiles. Descubre la importancia del color y cómo estos se comportan y “dialogan” entre ellos. Al finalizar, serás capaz de planificar los colores de los hilos que utilizarás en tus proyectos.

[Ver curso →](#)

Introducción a la psicología del color: la narrativa cromática

Un curso de Sole Otero, ilustradora, diseñadora textil e historietista

En este curso, la ilustradora infantil, diseñadora textil e historietista Sole Otero te enseña a iniciarte en el mundo de la psicología del color, a conocer su significado y a descubrir qué tipo de emociones despierta cada tonalidad en el espectador. Conociendo estos elementos tendrás mejor control sobre tu proceso creativo.

[Ver curso →](#)

Color aplicado al diseño de interiores

Un curso de Miriam Alía, diseñadora de interiores

Reconocida por su trabajo en revistas como Architectural Digest, Elle Decor, Interiores, entre muchas otras, en este curso Miriam Alía comparte su amor por el diseño de interiores con foco especial en la luz y el color a través de su método de trabajo. Descubre cómo organizar tus ideas y armonizar un espacio a través de combinaciones cromáticas potentes.

[Ver curso →](#)

Teoría del color aplicada a proyectos online

Un curso de James Eccleston, especialista en marca y UX

El color juega un papel crucial en el proceso de comunicación, ya que establece una conexión profunda con la audiencia a través de la psicología humana y el contexto cultural. El experto en branding y UX, James Eccleston, te enseña las grandes ideas detrás de la teoría del color y cómo aplicarlas en tus propios diseños digitales.

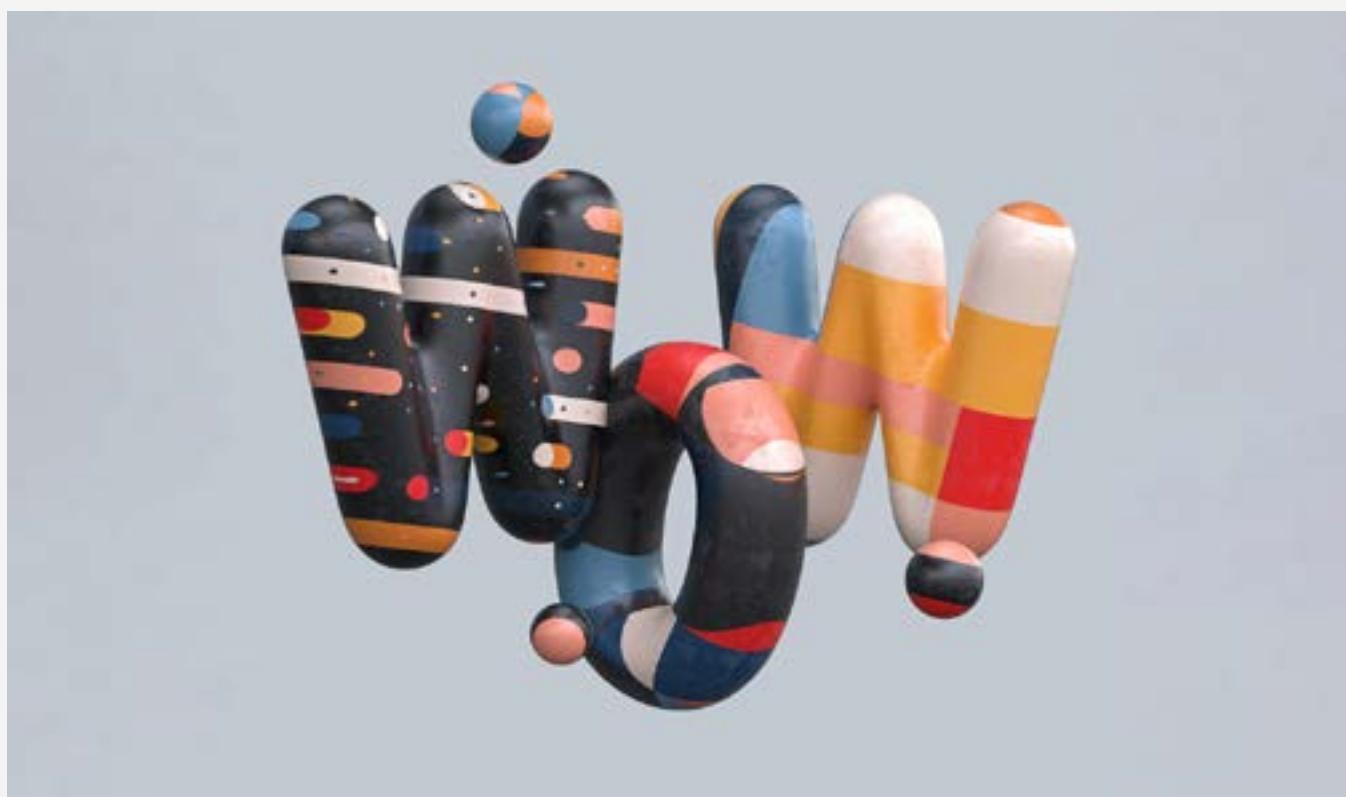
[Ver curso →](#)

Colores en acuarela: descubre tu personalidad cromática

Un curso de Luiza Normey, artista, profesora y emprendedora

Con su dominio cromático, la artista, emprendedora, creadora de contenido y diseñadora Luiza Normey enseña a crear paletas de colores con acuarelas para aplicarla en tus proyectos. Al final de este viaje de autodescubrimiento creativo, habrás creado una ilustración que refleje tu carácter cromático.

[Ver curso →](#)

Color para diseño y animación en 3D

Un curso de Dan Zucco, director de arte y animación 3D

Dan Zucco, director de arte y animación en 3D es el creativo ideal para guiar tu proceso creativo para construir desde cero piezas tridimensionales a todo color. Descubre el potencial de Illustrator, After Effects y Cinema 4D, y aprende las técnicas profesionales de Dan para crear espectaculares imágenes en 3D que combinen geometría, dinamismo y color.

[Ver curso →](#)

DOMESTIKA

Crea, aprende, comparte