

Color y Diseño

Seminarios de Postgrado de Especialización y Perfeccionamiento

Curso de Postgrado de Especialización
y Perfeccionamiento

Color y Diseño

José Luis Caivano

Docente del curso y autor del material

María Mercedes Avila

Docente del curso y autor del material

Cristina Manganiello

Docente del curso y autor del material

Carlos Esteban Prause

Docente del curso y autor del material

Arq. Carlos Esteban Prause

Coordinador Académico

Contenido	Página
Programa	3
Seminario 1	
Teoría del Color y la Cesía con relación al Diseño	11
Seminario 2	
El Color en la Ciudad	27
Seminario 3	
El Color en la Comunicación Visual	51
Seminario 4	
Proyecto Cromático o Proyecto Acromático	81
Créditos	90
Currículum Vitae	91

Seminario 1

TEORÍA DEL COLOR Y LA CESÍA ORIENTADA AL DISEÑO

Prof. Arq. José Luis Caivano

Conceptos básicos

El color. Luz y color. El color pigmento. Síntesis aditiva y mezcla sustractiva. Terminología: color, incoloro, colores acromáticos, colores cromáticos. Aceptaciones del término "color" (colorante, energía radiante, sensación, fenómeno psicofísico). El color como concepto psicofísico, no como propiedad de los objetos.

Sistemas de ordenamiento del color

Referencia histórica. Reseña de algunos sistemas de organización del color: Ostwald, Munsell, Pope, Villalobos-Domínguez, Natural (NCS), Coloroid, PCCS. El sistema de A. Munsell. Las variables de análisis: tinte, valor, croma. La notación. El atlas, su utilidad para la industria y el diseño. Las composiciones con color: balance, armonía, caminos a través del atlas. Principios de armonía según Munsell. El sistema de A. Pope. Las variables de análisis: tinte, valor, intensidad. El sólido de color, su utilidad para la pintura y el diseño, sus limitaciones. El Sistema Natural del Color (NCS). La teoría de colores oponentes. Las variables del NCS: tinte, negrura, cromaticidad. La notación.

La significación del color

Efectos psicológicos y fisiológicos. Asociaciones por similitud: colores como íconos. Asociaciones por contigüidad: colores

como índices. Asociaciones por convención: colores como símbolos. Códigos establecidos por medio del color. El color en las actividades humanas. El color y la iluminación en arquitectura.

Diseño y color

Contrastes de color: tinte, claro-oscuro, frío-cálido, complementario, simultáneo, saturación, extensión. Armonías lógicas a partir de las variables. Efectos del color en la percepción de las formas: realce, enmascaramiento, colores que avanzan, colores que retroceden, aumento o disminución del tamaño aparente por irradiación.

Cesía: Otros modos de apariencia visual: brillo, cualidad de mate, transparencia, opacidad, translucencia, especularidad. Cesía: signos visuales independientes del color producidos por la absorción, reflexión o transmisión difusa o regular de la luz. Variables de análisis de la cesía: permeabilidad, absorción, difusividad. La notación. El sólido de cesías. El atlas de cesía. Clasificación de materiales según su cesía. Las diferencias de cesía en las técnicas de pintura: acuarela (transparencia), témpera (opacidad mate), óleo (opacidad brillante). Reglas armónicas para la selección de cesías y su utilización en el diseño.

Seminario 1

Teoría del Color y la Cesía con relación al Diseño

Arq. José Luis Caivano

TEORÍA DEL COLOR Y LA CESÍA CON RELACION AL DISEÑO

Introducción

Con el nombre “cesía” se ha designado los modos de apariencia visual producidos por diferentes distribuciones de la luz en el espacio. Desde el punto de vista físico, la luz puede ser absorbida por un material, y la fracción no absorbida puede reflejarse, o bien transmitirse a través del material. Tanto la reflexión como la transmisión pueden darse en forma regular (especular) o difusa, y puede darse también cualquier combinación intermedia. Esto da origen a las sensaciones visuales de cesía: transparencia, translucencia, brillo especular y apariencia mate, con distintos grados de luminosidad, y las formas combinadas o intermedias.

Las variables de la cesía

Consideremos desde el punto de vista físico los procesos que puede seguir la luz al incidir sobre un objeto. Dependiendo de las características del objeto, la luz puede ser:

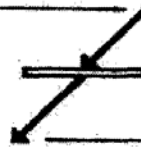
- 1) Absorbida, de tal manera que la radiación incidente no emerja de la superficie del cuerpo en ninguna manera visible (puede ser transformada en otra clase de energía, tal como la calórica, pero esto no nos concierne desde el momento en que sólo estamos interesados en la radiación visible), o remitida, de tal manera que haya radiación visible emergiendo en alguna forma. Si es remitida, puede, entonces:
- 2) Ser transmitida, pasando a través del objeto, de tal manera que la radiación incidente y emergente se encuentren en semiespacios opuestos divididos por el objeto, o ser reflejada,

de tal manera que la radiación incidente y remitida estén en el mismo semiespacio con relación al objeto.

3) Ser difundida en múltiples direcciones o ser remitida regularmente en una sola dirección, de tal manera que la radiación emergente sea tan concentrada o regular como la incidente.

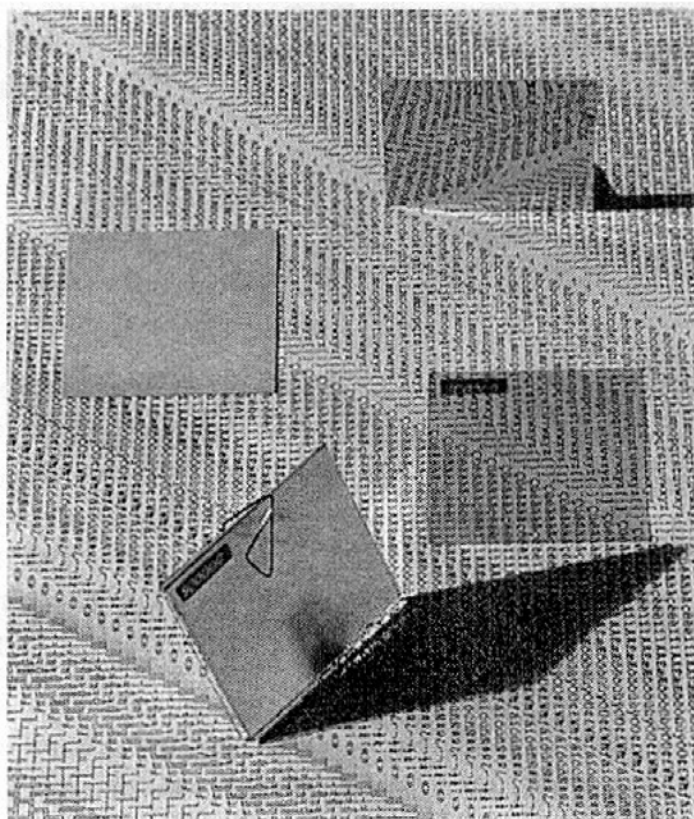
Estas situaciones son graficadas en la Figura 1. No se consideran los procesos de refracción, ya que los mismos consisten en una desviación de la luz que produce principalmente una alteración visual de la forma, y no estamos tratando aquí con esta clase de fenómenos. En la parte superior de la Figura vemos las formas básicas de distribución espacial de la luz, o sea, los estímulos para la cesía. En la parte inferior vemos cuatro ejemplos que se corresponden con la parte derecha del cuadro superior: las sensaciones visuales de opacidad-mate, opacidad-espejada, translucidez y transparencia.

***Figura 1.** En la página siguiente. Arriba, las modalidades básicas de transferencia y distribución espacial de la luz. Abajo, cuatro sensaciones de cesía básicas en un mismo color.*

Absorbida	Re-emitada		
		Difusamente	Regularmente
	Reflejada		
	Transmitida		

opaco-mate

traslúcido

opaco-espejado

transparente

Se han ejemplificado estas posibilidades por medio de la lógica de usar situaciones extremas en los tres casos. Pero podemos observar que en cada situación los extremos pueden conectarse mediante un continuo de casos intermedios (Figura 2). Por ejemplo, la primera situación puede variar desde una total absorción hasta una total remisión mediante escalones intermedios con porcentajes parciales de absorción. Llamo a esto una variación de absorción. La segunda situación puede variar desde lo absolutamente permeable (o transparente) hasta lo absolutamente reflejante mediante escalones intermedios con porcentajes parciales de permeabilidad. Llamo a esto una variación de permeabilidad. La tercera situación puede variar desde lo completamente difuso hasta lo completamente regular mediante escalones intermedios con porcentajes parciales de difusividad. Llamo a esto una variación de difusividad. Como resultado, las tres variables perceptuales o dimensiones de la cesía son:

Absorción: se refiere a la proporción percibida entre la cantidad de radiación luminosa absorbida y la cantidad remitida por una superficie o cuerpo. El coeficiente de absorción se define por el cociente entre el flujo absorbido y el flujo total incidente. Esta dimensión varía entre dos polos: totalmente absorbente y totalmente remitente, siendo el primero el caso de un cuerpo absolutamente negro que teóricamente pudiera absorber el 100 % de la radiación recibida ($A = 1$), y el segundo el caso de los cuerpos que teóricamente remitieran toda la radiación recibida, es decir con 0 % de absorción ($A = 0$).

Permeabilidad: se refiere a la proporción percibida entre la radiación transmitida a través de un cuerpo y la radiación reflejada por el mismo, considerando solamente la radiación no absorbida. El coeficiente de permeabilidad está dado por el cociente entre el flujo transmitido y el remitido. Esta dimen-

sión varía entre dos polos: permeable y reflejante, siendo el primero el caso de los cuerpos a través de los cuales teóricamente pasa el 100 % de la radiación no absorbida ($P = 1$), y el segundo, el caso de las superficies en las cuales la cantidad total de radiación no absorbida es reflejada (0 % de permeabilidad, o $P = 0$).

Difusividad: se refiere a la proporción percibida entre la radiación difundida en múltiples direcciones y la radiación remitida en forma regular en una sola dirección. El coeficiente de difusividad surge del cociente entre el flujo difundido y el remitido. Esta dimensión varía entre dos polos: difuso y regular, siendo el primero el caso de las superficies traslúcidas y mate donde la difusividad es, en un caso ideal, del 100 % ($D = 1$) y el segundo el caso de las superficies transparentes y especulares donde la difusividad es del 0 % ($D = 0$).

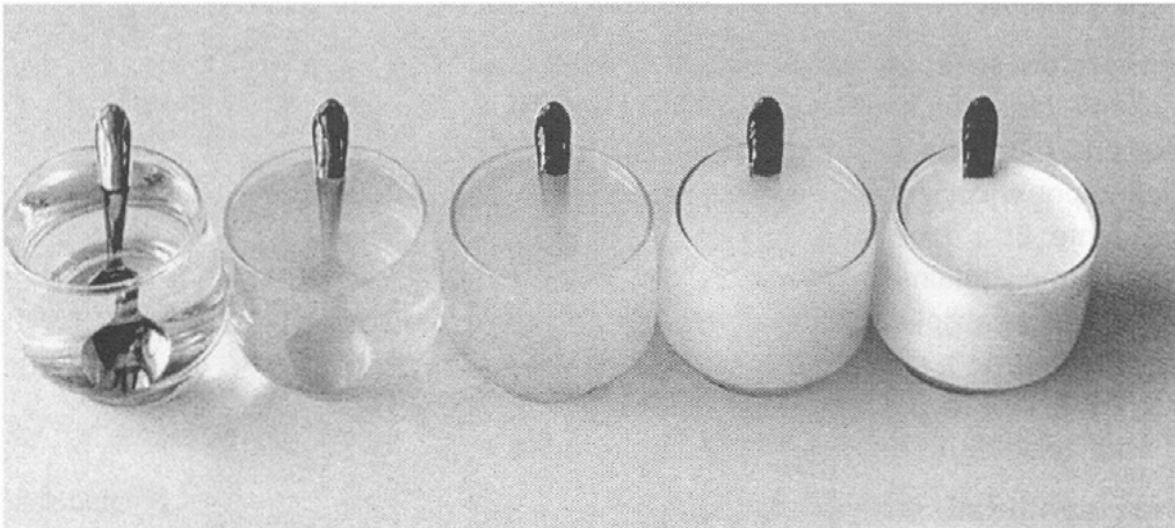

Figura 2. Escala de variación de cesía entre el extremo transparente y el extremo opaco, con grados intermedios donde, de izquierda a derecha, varía la permeabilidad (prácticamente de 1 a 0) y la difusividad (prácticamente de 0 a 1), y se mantiene constante la absorción para todos los casos (prácticamente en 0, o sea con máxima luminosidad).

Podemos definir ahora en términos más exactos las características de las superficies u objetos que producen varios de los estímulos para las sensaciones visuales de cesía. Así, una superficie mate ideal es 100 % reflejante y difusa; una superficie especular ideal es 100 % reflejante y remitente en forma regular; una superficie traslúcida es 100 % permeable y difusa; una superficie transparente ideal es 100 % permeable y remitente en forma regular. Hay que aclarar que estamos definiendo tipos ideales, ya que en la práctica se dan valores que solo se aproximan al 100 %. Las cualidades de brillante, satinado, lustroso, turbido u otras pueden ser descritas como poseyendo parcialmente unas u otras de las características mencionadas. Por ejemplo, una superficie brillante es reflejante y remite la luz bastante más regularmente que difusamente.

Es importante destacar la diferencia entre los estímulos que producen sensaciones de color y aquellos que son vistos como cesías. En el caso del color el estímulo depende de una distribución selectiva en relación con la longitud de onda y la intensidad de la radiación. En el caso de la cesía el estímulo depende de la distribución espacial de la luz (y también de su intensidad), sin tener en cuenta su longitud de onda. En este sentido estamos tomando al color con un significado estrecho. Nótese que esto coincide con la terminología usual. Cuando hablamos de cierto color podemos especificar un rojo claro o un amarillo oscuro, un rojo puro y vivaz o uno grisáceo. En estos casos, los adjetivos son pensados como pertenecientes a las propiedades del color, a tal punto que nuestro lenguaje posee palabras individuales o nombres de colores especiales para algunos de aquellos tonos: por ejemplo rosa, marrón, escarlata, terracota y otros. No sucede lo mismo cuando hablamos de un color transparente, mate o brillante. En tales casos el color es pensado como el mismo y los diferentes aspectos

tienden a ser vistos como características pertenecientes al material pero externas al color.

La cesía se refiere principalmente a una sensación visual; es lo que vemos aparte del color, la forma y la textura. Puede resultar fácil caer en el error de interpretarla como una propiedad de los materiales. Con respecto a esto podemos notar que un mismo material bajo diferentes condiciones de observación presenta diferentes cesías. Por ejemplo, un trozo de vidrio visto desde el lado opuesto al de la incidencia de la luz aparece como transparente, pero si lo vemos desde el mismo lado del que proviene la luz se comporta en mayor medida como un espejo, intensificándose la reflexión especular a medida que el ángulo de observación se aleja de la perpendicular. Para que la cesía sirva como parámetro de clasificación de la apariencia visual de los materiales es necesario establecer condiciones normalizadas de observación y medición de las muestras.

El sistema de ordenamiento, o sólido de las cesías

Podemos disponer ordenadamente las tres variables de cesía con el objeto de construir un modelo, una estructura conceptual que organice de una manera continua la totalidad de las sensaciones de cesía. Este modelo adopta una forma tridimensional sólida, donde cada punto representa una cesía diferente. A pesar de que podemos construir una representación o atlas del modelo con ejemplos directos —usando trozos de vidrio, por ejemplo, que es un material muy dúctil para lograr distintas cesías— en representaciones gráficas nos vemos obligados a recurrir a diagramas como los de la Figura 3.

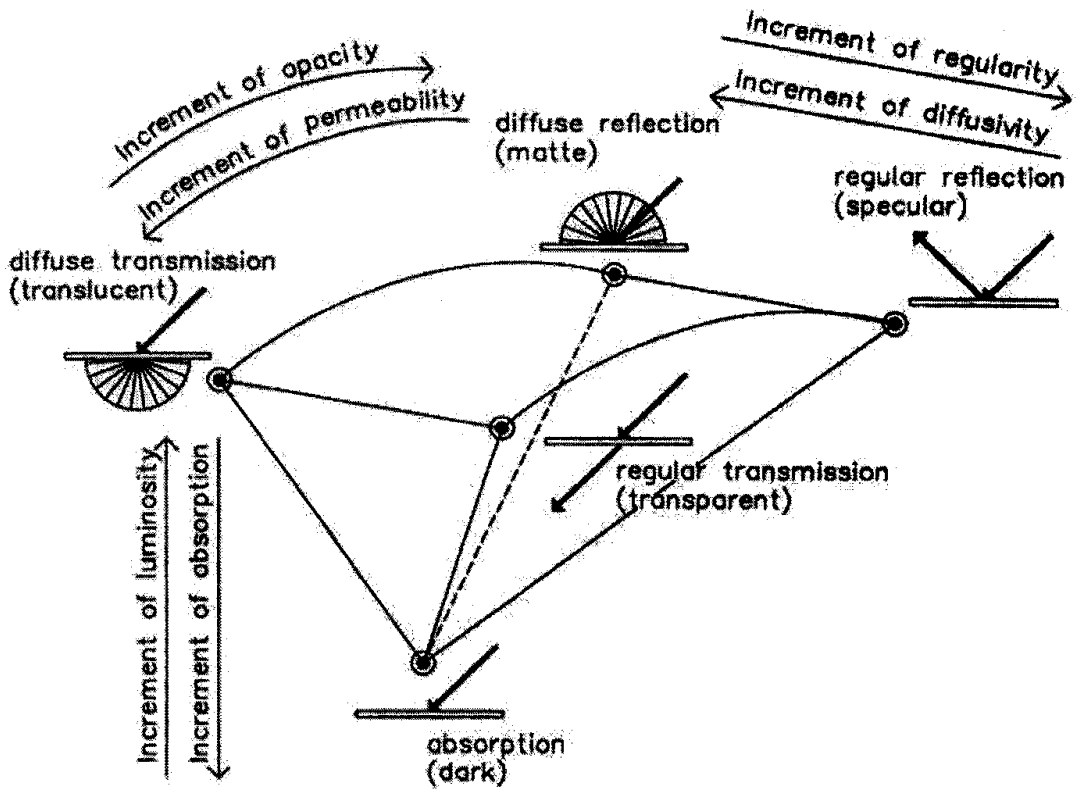

Figura 3. El sólido de las cesías con las cinco sensaciones primarias y los tres tipos de variación.

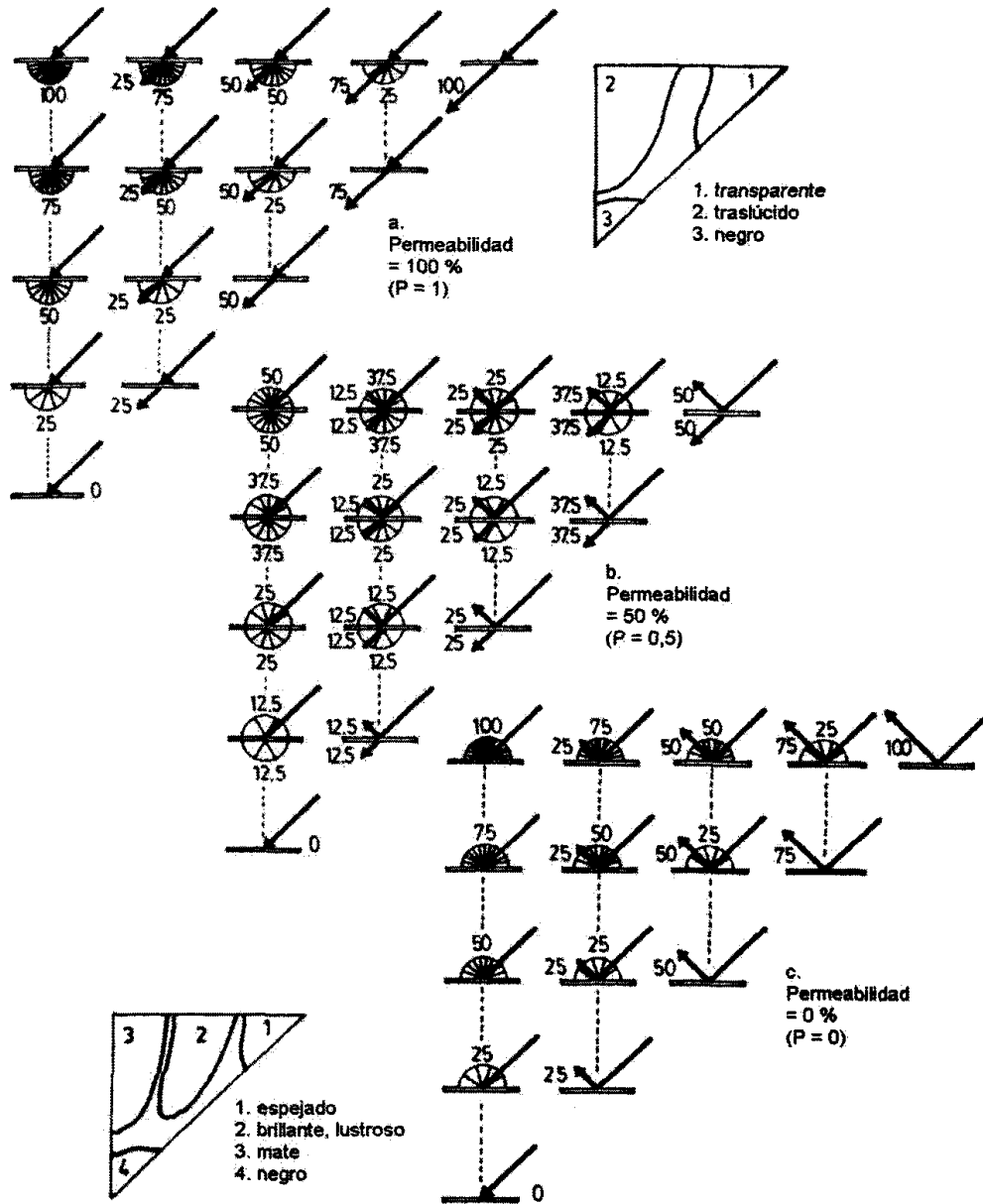
Las cesías con permeabilidad constante se organizan en planos triangulares donde varían la difusividad y la absorción. En la Figura 4a se percibe que el 100 % de la luz no absorbida pasa a través del material. Esto puede parecer confuso porque en dicha Figura realmente vemos distintas cantidades absolutas de radiación transmitida. Permítaseme explicar esto. La diferencia entre la radiación incidente, que es tomada como un 100 %, y la remitida, ya sea representada por un solo número o por la

suma de dos radiaciones distintas, es la cantidad absorbida. A pesar de que las diferentes cantidades de absorción dan como resultado distintas cantidades absolutas de radiación que se percibe como transmitida, en todos los casos dentro de este plano el total de radiación no absorbida se ve por transmisión. Es en este sentido que se dice que la permeabilidad es del 100 % (ver la definición de permeabilidad) y que se mantiene constante para todo el plano. En la Figura 4b se ve que el 50 % de la luz no absorbida pasa, mientras que el otro 50 % es reflejado, de tal manera que la permeabilidad es constantemente igual al 50 %. En la Figura 4c se percibe que la cantidad total de luz es reflejada, así que la permeabilidad es del 0 % en la totalidad del plano. Estos planos representan solamente los dos casos opuestos y uno intermedio. La permeabilidad puede variar de manera continua desde 100 % a 0 %, expresándola por medio de coeficientes, de 1 a 0.

Podemos observar que hay un punto común a todos los planos de permeabilidad constante. Es el que corresponde a la cesía totalmente absorbente, en el vértice inferior de los triángulos. Consecuentemente, es posible vincular estos planos por ese punto, y el resultado es una secuencia que produce un sólido como el de la Figura 3.

Dentro de cada plano de permeabilidad constante, a lo largo de líneas horizontales encontramos cesías con absorción constante (Figura 5a), mientras que a lo largo de líneas convergentes al punto de absorción total encontramos cesías con difusividad constante (Figura 5b).

Si tomamos las líneas horizontales de absorción constante para todos los planos de permeabilidad constante (cada línea está a la misma distancia del vértice en los diferentes planos), obtenemos planos horizontalmente curvados, cada uno con-

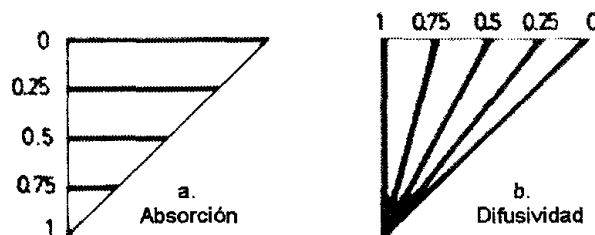
Desarrollo y variación de cesías en planos con permeabilidad constante. a) Plano de permeabilidad constante 100%, o 1. La figura pequeña indica el lugar de las cesías transparentes, traslúcidas y negras. b) Plano de permeabilidad constante 50 %, o 0,5. c) Plano de permeabilidad constante 0 %, o 0. La figura pequeña indica el lugar de las cesías espejadas, brillantes, mates y negras.

Figura 4.

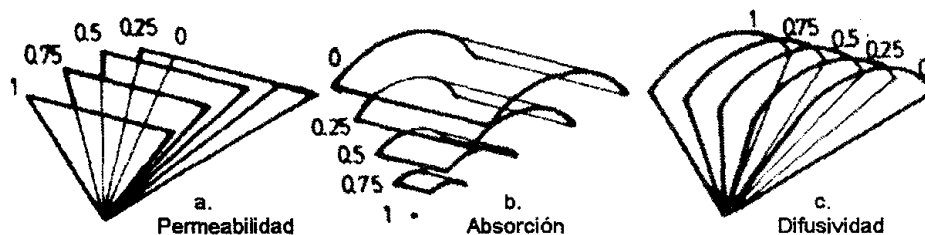
teniendo cesías de absorción constante. La absorción también varía desde un 100 % (absorción total) hasta un 0 % en porcentajes o desde 1 a 0 en coeficientes (Figura 6b).

Si tomamos las líneas convergentes de difusividad constante para todos los planos de permeabilidad constante (cada línea posee la misma pendiente en los distintos planos), obtenemos planos convergentes, cada uno conteniendo cesías de difusividad constante. La difusividad también varía en términos porcentuales desde 100 % a 0 % o en coeficientes desde 1 a 0 (Figura 6c).

Estas dos series de planos y la serie de planos de permeabilidad constante (Figura 6a) son las tres correspondientes a las variables o dimensiones adoptadas para el análisis de la cesía.

Secuencia de líneas de constancia en un plano de permeabilidad constante. a) Cada línea es el lugar de las cesías con absorción constante. b) Cada línea es el lugar de las cesías con difusividad constante.

Secuencia de planos de constancia dentro del sólido. a) Cada plano es el lugar de las cesías con permeabilidad constante. b) Cada plano es el lugar de las cesías con absorción constante. c) Cada plano es el lugar de las cesías con difusividad constante.

Figuras 5 (arriba) y 6 (abajo).

La cesía y el color

Un mismo color puede aparecer con varias cesías diferentes (Figura 1, abajo) y, a su vez, una misma cesía puede darse en cualquier color (Figura 7). Cuando la distribución espacial de la luz es selectiva en relación con la longitud de onda, tenemos cesías cromáticas, cuando no es selectiva, tenemos cesías acromáticas. Ahora bien, el estímulo para el color puede ser producido por fuentes primarias (objetos que emiten luz) o por fuentes secundarias (objetos que reflejan o transmiten luz que proviene de otra fuente). Tanto en una fuente primaria como en una fuente secundaria puede haber variación de color, pero las variaciones de cesía solamente ocurren en fuentes secundarias, es decir, en objetos que alteren la distribución espacial de la luz que reciben.

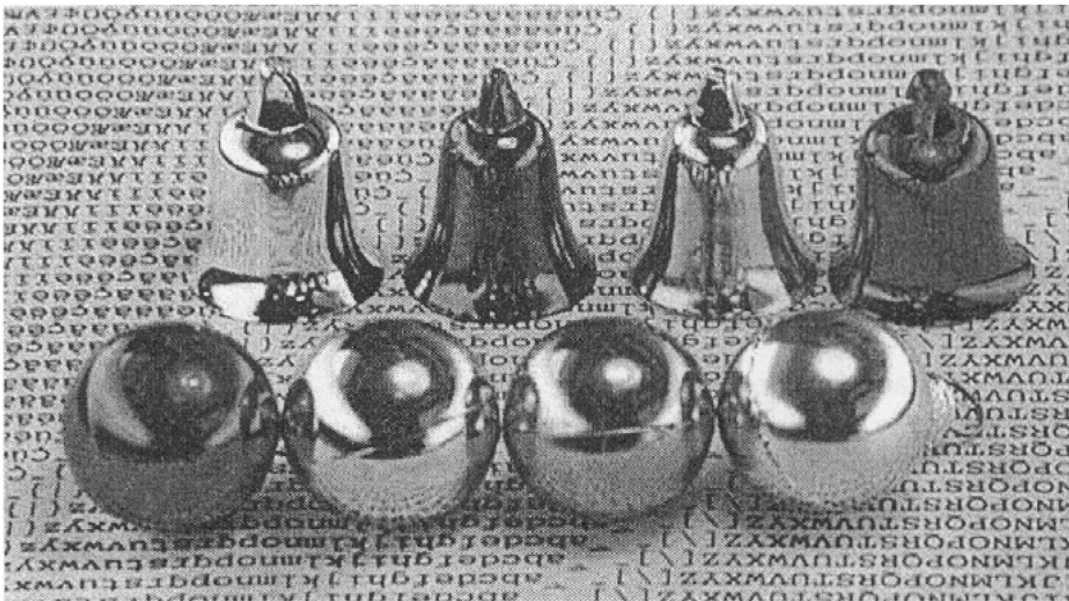

Figura 7. Una misma cesía (espejada) en distintos colores.
Reflexión especular selectiva y no selectiva en relación a la longitud de onda.
Cesías espejadas cromáticas y acromáticas.

Consideraciones en relación con el diseño

Por medio de este sistema —junto a los sistemas de color— las características visuales de los productos diseñados pueden ser controladas de manera consciente, utilizando reglas armónicas predeterminadas. Diferentes materiales, tales como plásticos, vidrio, metales, pinturas —los cuales pueden cubrir un cierto rango de cesías— podrían ser producidos como para ofrecer gamas ordenadas y homogéneas de cesías.

La notación de las cesías puede tener aplicaciones sumamente útiles. Considerando que las palabras disponibles para designar sensaciones de cesía son muy escasas y ambiguas en muchos casos, la notación facilita la especificación de las cualidades requeridas para un determinado producto así como la fijación de las correspondientes tolerancias. Esta notación provee de una fórmula diferente y unívoca para cada una de las infinitas cesías.

Así como a partir de los sistemas de ordenamiento del color pueden estudiarse y especificarse con toda exactitud las paletas cromáticas utilizadas en períodos, estilos y obras arquitectónicas, a partir del sistema de ordenamiento de las cesías pueden determinarse las “paletas de cesía”. Un caso interesante y digno de ser estudiado en este sentido es el ejemplo de la Figura 8.

Los artistas y diseñadores pueden sentir que sistemas de esta clase van en contra de la espontaneidad, la libertad o la inspiración. Esto es una manera de pensar completamente errónea. Un sistema como este, o como los sistemas de color, contiene —al menos en forma abstracta— el completo universo de posibilidades. En este sentido, estos sistemas no restringen la libertad. Todas las elecciones están allí. No hay nada que perder conociéndolos y, por otro lado, hay algo que ganar: cuanto más conocemos más abierta está nuestra mente a nuevas posibilidades.

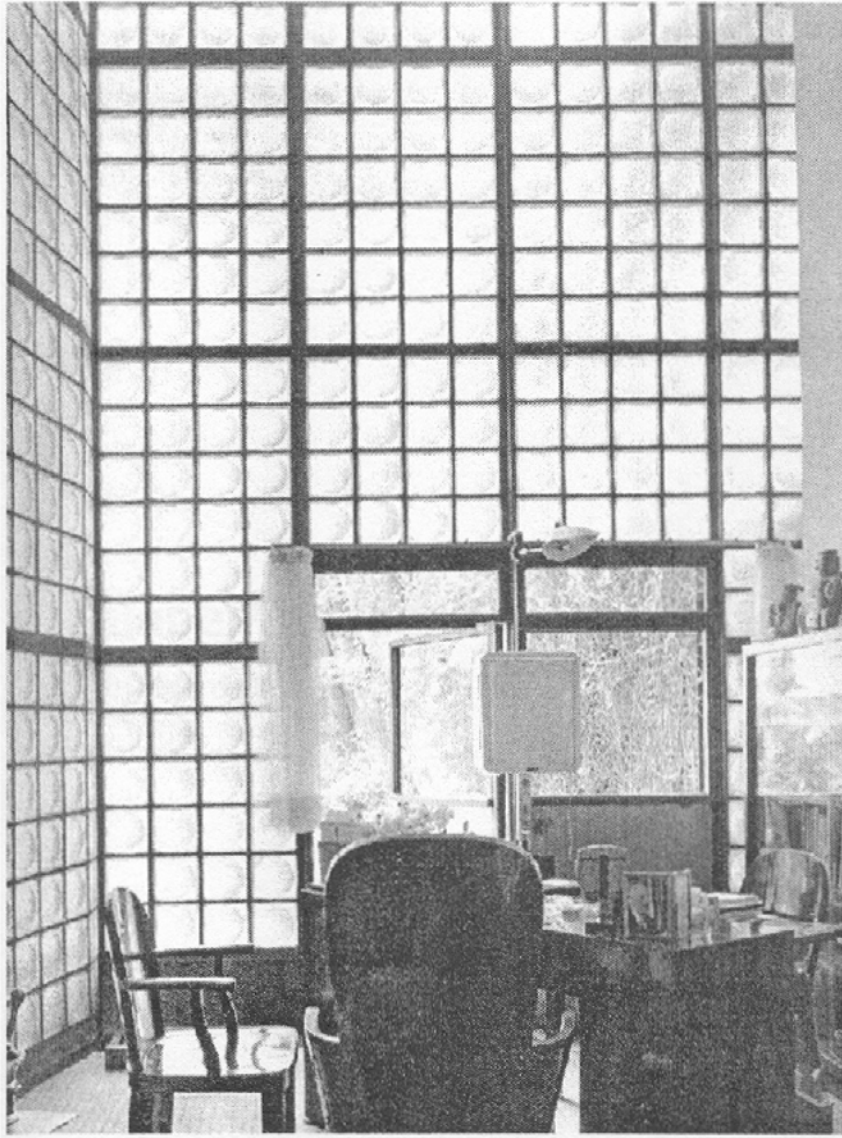

Figura 8. Casa de Vidrio (Pierre Chareau, 1932), donde se explotan las cualidades del vidrio, el metal y otros materiales en una gran variedad de cesías, con un riquísimo tratamiento y control de los límites espaciales y visuales.

Libro 2 de Morfología.

Agradezco a José Luis, a María Mercedes y a Cristina por haberme acompañado en el dictado de este curso y por su valioso aporte conceptual para el contenido de este libro.

Carlos Esteban Prause

Director / Editor

Arq. Carlos Esteban Prause

Diseño / Diagramación

LDCV Jorge Mandolesi

Publicación del **Centro de Estudios Morfológicos**
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad Nacional del Litoral
Setiembre de 2008.

FADU

UNL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Autores

José Luis Caivano

Arq. María Mercedes Avila

Lic. Cristina Manganiello

Arq. Carlos Esteban Prause

centro de estudios morfológicos