

Gli strumenti della Grafica: il colore

Perché utilizzare un colore piuttosto che un altro? Perché combinare assieme certi colori invece che altri? Come prevedere le reazioni delle persone a certi colori? Come utilizzarli per trasmettere il nostro messaggio?

Nella grafica il colore è uno strumento al servizio della comunicazione.

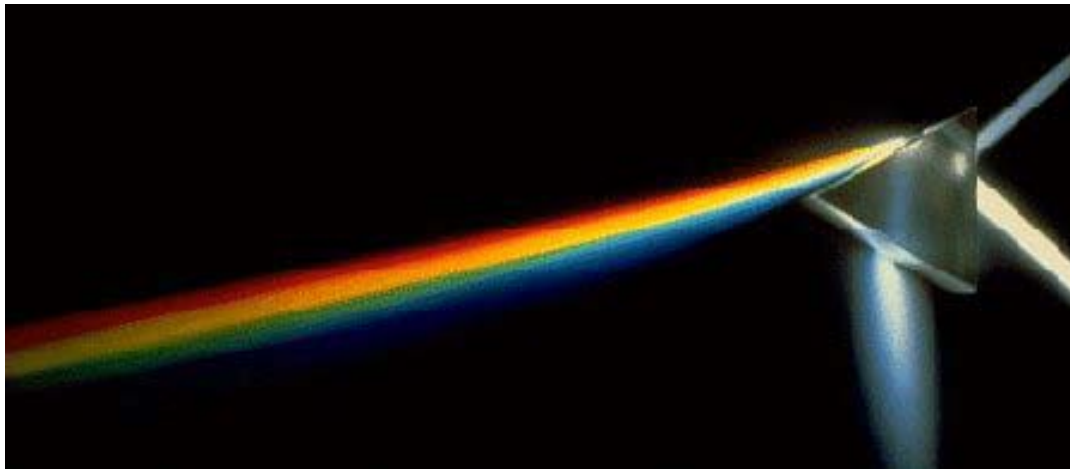
Il modo in cui esso viene gestito, tecnicamente attraverso il software e artisticamente, attraverso la creatività dell'esecutore, derivano dalla teoria di base del colore.

Quanto segue è la base della teoria del colore.

La luce

Lo scienziato inglese Isaac Newton nel '600 scoprì che la luce del sole si poteva scomporre in diversi colori. La luce del sole, bianca, fatta passare attraverso un vetro, si scompone in una gamma di colori compresa tra il rosso e il blu.

Successivamente, studiando come l'occhio umano percepisce il colore, si è scoperto che questi potevano derivare dalla combinazione di tre colori fondamentali.

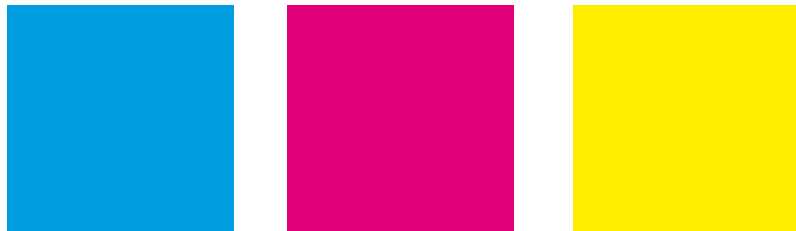

I colori primari

I colori fondamentali dai quali derivare tutta la gamma visibile, sono il Cyan (un azzurro vivo), il Magenta (un rosso-violetto) e il Giallo. Nella pittura vengono chiamati Rosso, Giallo e Blu. Sono chiamati colori primari.

Da queste scoperte deriva una vasta tecnologia di rappresentazione dei colori utilizzata nelle arti grafiche, nella pittura, nella fotografia ed in campi tecnici.

Questa tecnologia ha permesso di realizzare macchine per la stampa estremamente sofisticate e precise, monitor che riproducono fedelmente milioni di colori e la realizzazione di software (es. photoshop) per la correzione cromatica delle immagini.

La ruota dei colori

Lo strumento principale per l'utilizzo del colore è la Ruota dei Colori. È uno strumento derivato direttamente dalla teoria del colore.

Essa ci permette di prevedere il risultato della mescolanza dei colori tra loro e ci permette di creare delle combinazioni di colore chiamate Armonie.

Mescolando due colori tra loro, otteniamo i colori compresi tra questi.

Mescolando due colori alle estremità opposte, otteniamo il nero.

Mescolando tre colori equidistanti, otteniamo, ancora, il nero.

una ruota dei colori semplificata

La ruota dei colori

Nella ruota dei colori trovi i tre colori primari, rosso, giallo e blu.

Primario significa che non può essere ottenuto con altri colori. Gli altri possono, tutti essere ottenuti dalla combinazione di questi colori.

I colori primari sono i più vivi. Man mano che vengono mescolati ad altri colori perdono la loro vivacità.

i colori primari

I colori complementari

I colori opposti sulla ruota sono detti complementari. Un colore mescolato al suo complementare da un colore spento fino ad arrivare al nero.

Più i colori sono diversi tra loro, in altre parole, più sono distanti sulla ruota, più risaltano se messi vicini. Ne consegue che i colori opposti sulla ruota, i complementari, sono quelli che si esaltano di più reciprocamente.

colori complementari

Uso dei colori complementari

Già da queste considerazioni possiamo ricavare un primo utilizzo della ruota dei colori: mettere in risalto alcuni elementi rispetto ad altri.

Se, per esempio, dovete scattare la foto di una persona in un bel prato verde, di che colore è il vestito che dovrebbe indossare la persona per risaltare nella fotografia?

Se, per esempio, dovete realizzare un poster che promuove un'automobile di colore giallo, come dovrebbe essere lo sfondo perché l'automobile risalti rispetto ad esso?

Osservate la ruota dei colori e troverete la risposta: Magenta e Blu.

non è un caso se quella barca è rossa

Nero e Bianco

Nero e bianco, non sono colori nel senso stretto del termine. Questi e i loro livelli intermedi, i grigi, sono perciò chiamati anche neutri.

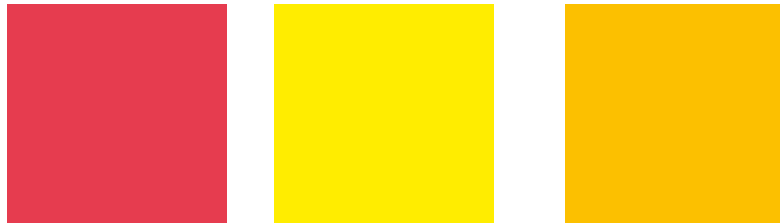
Proprio in quanto neutri, sono in grado di far risaltare e di armonizzarsi con qualsiasi colore.

Armonie

Le armonie sono degli insiemi di colori coerenti. La loro coerenza deriva dalla posizione sulla ruota dei colori.

Potremmo dire, in maniera più semplice, che un'armonia è un insieme di colori che stanno bene assieme, che le persone percepiscono in maniera nel complesso gradevole e razionale.

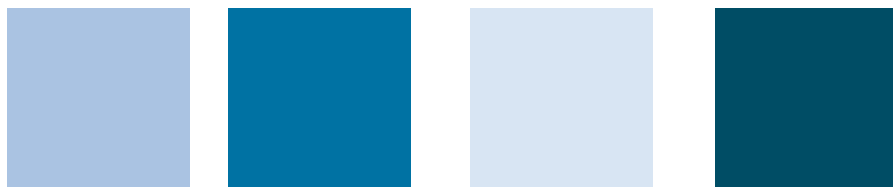

un insieme di colori: un'armonia cromatica

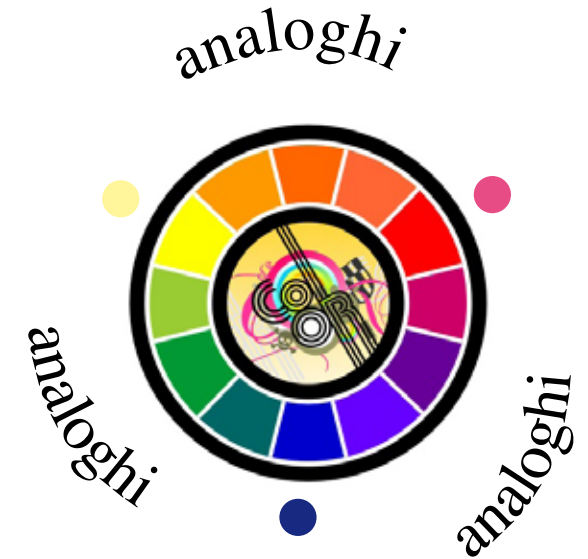
armonie monocromatiche

Una composizione contenente un singolo colore che è stato schiarito o scurito è chiamata “monocromatica”. La combinazione di colori monocromatici può essere usata per creare effetti drammatici. Non sentirti limitato quando usi una palette monocromatica. Il trucco è usare estremi opposti delle tonalità di colore con cui stai lavorando per dare più profondità e volume all’immagine.

armonie dei colori analoghi

Se utilizziamo i passaggi tra due colori primari, abbiamo i cosiddetti “colori analoghi”. Questi colori condividono molto della stessa base di colori, rosso, arancio e giallo. Potresti pensare che è una palette di colori limitata. Ma i colori analoghi possono essere usati insieme per sorprendenti drammatici effetti. Prendi gli esempi sopra: c'è un'ampia varietà di colori in uso ma lavorano insieme in modi che creano immagini credibili e realistiche

armonie dei colori complementari

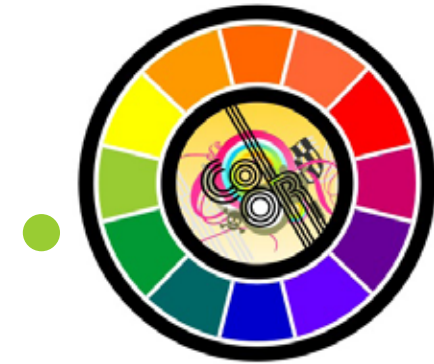

come i colori analoghi, basiamo i colori complementari sugli opposti della ruota dei colori. Prendi un colore sulla ruota poi scegli quello esattamente opposto. Gli uccelli arancioni amano i cieli blu, gli alberi verdi desiderano le luci rosse, e labbra porpora si sposano alla perfezione con capelli biondo oro. Per varie ragioni questi colori si abbinano bene fra loro. Attualmente, noi sappiamo il motivo, qualcosa in riferimento allo spettro di colore crea il massimo contrasto. Se vuoi davvero attirare l'attenzione su una parte dell'immagine, accoppiala con un colori complementari e le darai risalto.

colori complementari

come si relazionano i colori tra di loro

Piazzare un singolo colore in uno schema di colori differente può avere effetti inusuali. Verifica come si comportano diversamente gli stessi colori se accoppiati con partner diversi.

I cioccolatini sono dolci e caldi se accoppiati con i colori caldi autunnali e una ricca luce. Tutto ciò che appare nella seconda immagine è esattamente il contrario. I toni freddi, le luci sterili, e specialmente il contesto dell'immagine fa sì che il color menta diventi medicinale senza alterare nessuno dei valori RGB. Nell'ultima immagine, il vestito fuoriesce dalla pagina se inglobato in una scena rosa monocromatica. In ogni immagine, lo stesso colore è al massimo livello di contrasto ma per diverse ragioni ogni volta

Usare il colore per carpire l'attenzione

Quando si crea una composizione molto densa con tanti elementi pressati dentro una singola immagine, è facile che il colore tende a sopraffare chi guarda. Il trucco è non usare tanti colori chiari, ma usare i colori in modo da guidare l'occhio dell'osservatore verso ciò che vuoi nella composizione.

Un modo semplice per fare questo è miscelare differenti combinazioni di colore tra sfondo e primo piano. Prova ad usare colori freddi nello sfondo facendo dei colori caldi il punto focale. L'occhio sarà subito guidato dai colori caldi e più chiari nell'immagine. Puoi anche rivoltare questa combinazione usando i colori caldi giustapposti da colori freddi più scuri in primo piano. Puoi anche usare colori simili per guidare l'occhio attraverso la composizione. Per esempio, facciamo una composizione diamo al primo piano un colore caldo e lo sfondo freddo. Ma, usando il colore caldo in un'area inaspettata dello sfondo, possiamo far viaggiare l'occhio dell'osservatore dallo sfondo al primo piano per fargli provare un senso di movimento. Anche il più piccolo cambiamento di colore può aggiungere dinamismo all'immagine.

Se lo sfondo dell'immagine è davvero molto dettagliato, è spesso buona idea di abbassarne i toni con tinte più scure o più chiare di un colore anziché usare tanti colori differenti. Quando strizzi gli occhi ad un'immagine con lo sfondo monocromatico, il primo piano si evidenzia di più. Puoi vedere un esempio con le tre immagini sopra.

Vedi che aggiustando leggermente i colori, l'impatto della composizione cambia completamente. Nella versione realistica del nostro pigiama party, tutti i diversi colori combattono con le ragazze che si pettinano prima di dormire e allontana l'occhio dalle cose importanti. Non sai dove guardare prima. Nella versione blu, abbiamo usato uno sfondo monocromatico per forzare l'occhio sulle ragazze, ma il blu dà una sensazione diversa da quella che volevamo ottenere. Il rosa è quello che abbiamo scelto alla fine: ha il giusto ammontare di femminilità il che ci porta al prossimo punto: come i colori ci fanno sentire..

usare i colori per creare l'atmosfera

I colori influenzano l'atmosfera percepita - es. le lampade fluorescenti, luci scure, mura di ospedali ecc. Associamo i colori con differenti emozioni, come il rosso con l'amore, astio, passione; il verde con la crescita, rinnovo e invidia. E mentre ci sono alcune eccezioni, è bene sapere quali sono le reazioni standard e le aspettative da avere (questi possono essere punti da considerare quando ridipingerai il salotto):

Blu è molto calmante e può avere un effetto rilassante. Il colore porta alla mente la tranquillità, cieli aperti e la pace. Ma il blu può anche essere usato per trasmettere sensazioni di freddo e sterilità - dipende tutto da dove e quando lo si usa

Giallo dà spesso una bastonata nel mondo dei colori, ricorda malattia e codardia. Ma un caldo, giallo oro porta anche il colore del sole e la gioia e in Asia è il colore imperiale.

Arancio è un colore utilizzato molto frequentemente, e spesso significa vitalità e energia. E' usato spesso per Halloween e sui segnali di pericolo stradali, e evita che i cacciatori di anatre di tutto il mondo si sparino a vicenda. Se vuoi attenzione l'arancio è un ottimo colore.

Verde significa primavera e porta la mente a pensare al rinnovo, fertilità e rinascita. Verde ha significati diversi in varie religioni; è il colore dell'Islam e dice molto a Natale (per non parlare della festa di San Patrizio). Il Verde è anche il colore dei soldi e figura nella frase "verde di invidia".

Porpora è un colore che ha lunga storia con la regalità e i ricchi, a causa della sua originaria rarità e costo come tintura per stoffe. C'è qualcosa davvero di esotico nel color porpora ed è usato talvolta associato a concetti mistici e spirituali

Rosso è il più noto dei colori. Quando pensi al rosso, pensi alla passione, amore, odio, e sangue. Il rosso è il colore di San Valentino ed è la scelta tipica per il colore delle macchine sportive. Associamo il rosso anche coi segnali di uscita e stop.

Bianco e Nero, anche se tecnicamente non sono considerati colori, possono provocare forti emozioni. Il bianco porta alla mente immagini di purezza e pulizia. In molte parti del mondo il bianco è indossato dalle spose ai matrimoni, ma in Giappone ad esempio è segno di lutto. Il Nero è altrettanto drammatico: può simboleggiare paura e il male come il potere ed è considerato porta sfortuna se c'è un gatto con quel colore.

Guardate cosa accade mettendo affianco l'un l'altro i colori e come l'occhio risponde ai diversi accoppiamenti, miscele e contrasti. Non scegliete solo i colori, portateli alla vita e fateli lavorare.