

Diseña tus paletas de color para bordar

Karen Barbé

Diseña tus paletas de color para bordar

Karen Barbé

Para Violeta Venegas Barbé, porque tienes el corazón y los ojos llenos de colores.

Título original: *Colour Confident Stitching. How to create beautiful PALETAS DE COLOR*. Publicado originariamente por Pimpernel Press, Ltd. en 2017

Diseño gráfico: Becky Clarke Design
Fotografías: Karen Barbé

Traducción: Mónica Rubio
Revisión técnica: Karen Barbé
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/
Editorial Gustavo Gili, SL

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir responsabilidad alguna en caso de error u omisión.

© Pimpernel Press, Ltd. 2017
© del texto y de las fotografías:
Karen Barbé, 2017
© de la traducción: Mónica Rubio
para la edición castellana:
© Editorial Gustavo Gili, SL,
Barcelona, 2018
Esta edición ha sido publicada
de acuerdo con Pimpernel Press

Printed in Slovenia
ISBN: 978-84-252-3155-1
Depósito legal: B. 28694-2018

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi querida familia por su apoyo y su ayuda constantes; a todos mis alumnos, que nunca dejan de inspirarme y enseñarme cosas nuevas; a Paz Cox, por su conocimiento del color y sus consejos; a Anita Schacht y a Paulo Román, por su trabajo y sus novedosas ideas; a Raúl Prado, por estar siempre dispuesto a echarme una mano; a Caro Rojas, por su talento para bordar; a Rodrigo Zuloaga, por sus consejos y sus ánimos constantes; y, por supuesto, a mi editora, Anna Sanderson, por ser esa luz que me guio durante todo el proceso.

CRÉDITOS

FOTOGRAFÍA Y ESTILISMO:

Karen Barbé

BORDADOS

Karen Barbé, Greta Abrigo, Carolina Rojas

ILUSTRACIONES DE BORDADOS

Ana María Schacht, Paulo Román

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2.º, 08003 Barcelona,
España. Tel. (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan,
México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

www.ggili.com.mx

Índice

- 8 **Introducción**
- 10 **Comprender las paletas de color**
- 12 Montar una paleta de color por medio de la teoría del color
- 13 Montar una paleta de color por medio de la sensibilidad al color

- 14 **Entender el color**
- 16 El círculo cromático
- 19 El significado del color
- 22 Valor y saturación
- 24 Temperatura
- 28 Cartas de color
- 32 Esquemas de color
- 36 **Atmósferas de color**
- 38 Colores claros
- 40 Colores vivos
- 42 Colores apagados
- 44 Colores oscuros
- 46 El papel del color
- 50 **Crear una paleta de color usando la teoría del color**

- 54 **Sentir el color**
- 56 Las palabras como inspiración
- 61 Cómo encontrar fuentes cromáticas
- 62 Cómo captar colores
- 66 Cómo usar los recursos digitales
- 69 Cómo hacer una carta de colores
- 72 Cómo crear nuestra paleta
- 74 **Crear una paleta de color usando la sensibilidad al color**
- 74 Paleta 1: Cosas > Tela
- 76 Paleta 2: Cosas > Materiales
- 78 Paleta 3: Cosas > Colecciones
- 80 Paleta 4: Escenas > Imágenes con estilismo
- 82 Paleta 5: Escenas > Poner la mesa
- 84 Paleta 6: Escenas > Mesa de trabajo
- 86 Paleta 7: Escenas > Hogar
- 88 Paleta 8: Lugares > Vecindario
- 90 Paleta 9: Lugares > Lugares de interés

- 92 **Bordar con color**
- 94 Antifaz para dormir
- 100 Adorno en mangas tricotadas
- 104 Paño de cocina con parches tejidos
- 110 Bordado enmarcado
- 116 Merienda a punto de cruz

- 122 Plantillas y patrones
- 128 Índice temático

Introducción

Hay personas que parecen haber nacido con un talento especial para el color y son capaces de escoger y disponer sin esfuerzo bonitas combinaciones de colores. Esas personas tienen “ojo para el color”. Quizás hayan ido a clases de arte o sean más sensibles al color desde la infancia. Al observar su entorno, esas personas han desarrollado una capacidad para trabajar con colores, ya sea cuando escogen su ropa, decoran su casa o bordan un proyecto personal.

La buena noticia es que el sentido del color es una habilidad que puede aprenderse. No importa las veces que hayamos fracasado al escoger colores. Todos tenemos la posibilidad de brillar si aprendemos el proceso y lo ponemos en práctica. Aunque aquí básicamente nos ocuparemos del bordado, la teoría y el proceso de crear paletas de color tiene muchas aplicaciones más allá del bordado.

La primera y la segunda parte nos guiarán a través de dos dimensiones distintas del mundo del color y nos explicarán sus diferentes formas de crear paletas de color. La primera parte se apoya en los conceptos de la **teoría del color** (como los esquemas de color, la tonalidad, el valor y la saturación, la sensación de color...). La segunda analiza la **sensibilidad al color** como medio de entrenar el ojo para localizar colores en el día a día —en la naturaleza, en el entorno o en nuestros objetos favoritos— y a aprender cómo extraerlos e integrarlos en una paleta fresca y original.

La mejor manera de aprender es experimentar y jugar. Los cinco proyectos que se encuentran en la tercera parte son ocasiones idóneas para poner en práctica lo que hemos aprendido.

www.ggill.com — www.ggill.com.mx

Comprender las paletas de color

El color es más que las combinaciones bonitas, armónicas, sorprendentes o de moda que vemos en ropa, revistas de diseño, tiendas, museos, en las personas y en la naturaleza. El color es cuestión de emociones y sentidos; de una sensación interior que expresa una mezcla de todo ello de tal modo que transmite un mensaje claro, crea un estado de ánimo o propicia una reacción negativa o positiva. El color es comunicación. De los colores pastel de la habitación de un bebé a los oscuros y cálidos tonos de un teatro, todos los colores construyen una atmósfera y expresan un concepto específico.

Este es el punto central del trabajo con los colores: **necesitamos saber qué queremos comunicar antes de escoger su color.** Y esta es la parte más difícil. Crear una paleta de color lograda no se limita a escoger colores que vayan bien entre ellos, sino a ser capaces de “leer” el contexto o el objeto y decidir qué queremos transmitir. Esta es la clave para que nuestra paleta de color brille en un proyecto.

¿Qué es una paleta?

Una paleta es una herramienta divertida y fascinante que se usa en proyectos creativos. Es una guía de color que presenta una combinación de colores armónica y bellamente dispuesta que puede aplicarse a un proyecto

determinado para subrayar su calidad visual y destacar valores simbólicos o atributos emocionales. Suele representarse como un rectángulo dividido en varias franjas de color unidas.

¿Qué es una carta de colores?

Una carta de colores es una serie de colores seleccionados para un proyecto y colocados en una secuencia específica para ayudarnos a visualizarlos. Los colores de una carta no se colocan uno junto al otro como en una paleta (hay un espacio entre ellos) y cada uno tiene un número o código como referencia. Un proyecto puede constar de unos 12 colores (más o menos); se pueden crear diferentes paletas desde una carta de colores, y una paleta no tiene por qué incluir todos los colores que se muestran. Las cartas de colores comerciales pueden contener decenas o cientos de colores disponibles en un material o técnica.

¿Cuántos colores?

Se puede hacer una paleta con un tono, dos o hasta cuatro diferentes, presentados cada uno en diversas intensidades (tonos claros, apagados y oscuros, págs. 22-23). Normalmente, en una paleta se muestran de cinco a seis variaciones de color, pero puede haber hasta 12, dependiendo del proyecto. Cada franja contiene

uno de los colores y su anchura representa la proporción del color que debe utilizarse en el proyecto final (págs. 46-47).

¿Cómo se disponen los colores?

Las franjas de color se colocan en la paleta para crear una secuencia o ritmo que destaca la relación entre los colores que se presentan. Pueden distribuirse según su variación de claridad/oscuridad, saturación y/o su colocación en el círculo cromático o la fuente original. El fin es obtener una secuencia que se deslice suavemente entre las franjas de color. La situación de estas franjas también puede indicar qué colores funcionan mejor juntos cuando se apliquen al proyecto final.

¿Cómo hago una paleta de color?

Este libro nos guiará a través de diferentes métodos para crear nuestras propias y bonitas paletas de color. Podemos usar lápices de colores, papeles de colores, muestras de pintura e hilo de bordar o lana enrollados alrededor de un rectángulo de cartón. Podemos también utilizar técnicas digitales y tratar de colorear las paletas con la herramienta digital que prefiramos, usando celdas o rectángulos con diferentes colores.

¿Cómo uso una paleta de color?

Una paleta de color es un proyecto en sí misma que debería crearse mientras diseñamos o creamos nuestros motivos. La paleta funcionará como una referencia inspiradora cuando apliquemos o dispongamos los colores en el proyecto para que podamos transferir las sensaciones que sugiere la fuente original a nuestra creación. Una vez hayamos aprendido a crear paletas de color, podemos hacer muchas y guardarlas en nuestro diario o carpeta de color para usarlas como futuras referencias.

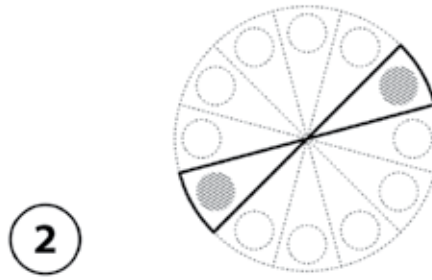
Montar una paleta de color por medio de la teoría del color

En la primera parte encontraremos una explicación en profundidad de los conceptos de la teoría del color que subyacen en cada uno de los siguientes pasos. Aprenderemos lo que significan los colores y cómo afecta cada decisión sobre el color a la naturaleza esencial de nuestro proyecto creativo.

Escoger el color

Ya sea un color que nos guste, o que no nos guste (puede ocurrir en los encargos), haya que usarlo (pues combina con un espacio u objeto ya existente) o porque está asociado a un significado que refuerza el mensaje que queremos transmitir, cada paleta de color empieza con uno o varios colores a partir de los cuales iniciaremos el resto del proceso.

Escoger un esquema de color

Aprenderemos que los colores pueden relacionarse entre ellos por medio de esquemas de color, como esquemas monocromáticos, complementarios o contrarios. Cada una de estas propuestas propone un diálogo particular entre tonos. Algunos son explosivos y complejos, mientras que otros pueden ser equilibrados y tranquilos. El esquema de color determinará la personalidad de nuestra paleta.

Escoger el ambiente del color

El impacto y la respuesta que vaya a tener nuestra paleta de color no solo se debe a los tonos escogidos en el paso 1, sino a la atmósfera que puede crearse al variar su claridad, oscuridad y/o intensidad. Nos referiremos a ellas como ambientes claros, oscuros, vivos y apagados, y crean el impacto inicial de nuestra paleta.

Escoger el rol de los colores

Hablamos aquí de las proporciones y de la importancia que determinados colores desempeñarán en nuestra paleta. El color tiene tres roles bien diferenciados dentro de una paleta: dominante, subordinado y acento. Como sucede cuando escogemos los personajes para una película, los papeles se asignan según su relevancia en la “trama”, de modo que podemos destacarlos o dar una pista del mensaje que queramos transmitir.

Montar una paleta por medio de la sensibilidad al color

Si para crear una paleta por medio de la teoría del color hay que entender la relación que existe entre los colores, trabajar desde la sensibilidad al color significa que usaremos un enfoque instintivo cuando escojamos o dispongamos nuestros colores. Este camino, explicado en la segunda parte, es más avanzado, ya que se apoya en un ojo bien entrenado que es capaz de localizar exquisitas mezclas de color y aplicarlas con éxito en diferentes lugares o proyectos.

1

Encontrar una fuente cromática

Busquemos a nuestro alrededor hasta que el ojo descubra una fuente cromática interesante —puede estar en cualquier parte, en el rincón de una habitación, en una foto de una revista o imaginarse a partir de una frase que hayamos leído en un libro—, una fuente que desencadene una maravillosa e inesperada combinación de colores.

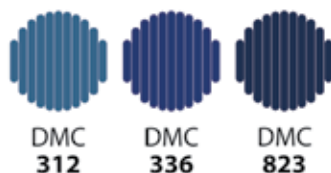
2

Captar los colores

Una vez tengamos la fuente de inspiración, debemos extraer los tonos esenciales y más significativos que la formen. Este paso puede hacerse manualmente o con herramientas digitales.

3

Construir una carta de colores

Una vez tengamos captados todos los tonos, hay que decidir cuáles conservamos para construir una carta de colores limitada pero expresiva para nuestro proyecto. Después, pasemos cada uno de los colores seleccionados al tono más parecido que encontremos en la carta comercial de colores del material o medio que prefiramos.

4

Crear nuestra paleta

Hay que diseñar diferentes combinaciones de colores a fin de crear varias paletas a partir de una carta de colores. Se puede usar una hoja de planificación de color (pág. 72) que nos ayude a visualizar todas las alternativas y decidirnos por la más apropiada para nuestro bordado.