

Ilustrar la música electrónica con colores

Álvaro Liniers Zapata

Trabajo de Fin de Grado

Universidad Complutense de Madrid.
Grado en Diseño. 2ª Promoción. 2012-1016.
Tutora: Isabel Fernández Blanco.



Introducción

El objetivo de este proyecto es envolver, crear un ecosistema, atmósferas de colores, que nos permitan diferenciar y ordenar la música por estilos. La música electrónica, al ser muy rítmica y experimental crea emociones muy intuitivas y fáciles de identificar.

Las sensaciones son el hogar de una canción, ¿se trata de un lugar agradable, suave, cálido, relajante? ¿o bien es un ambiente festivo, intenso y de emoción constante?...

Vamos a analizar los colores primarios y secundarios para luego relacionarlos con los sentimientos. Propondremos una manera lógica de catalogar diferentes estilos musicales y explicaremos porqué. Además e repasarán los fundamentos básicos de diseño para apoyarnos y buscar similitudes con la música.

El resultado será una herramienta que haga un refuerzo positivo de la música para que, junto al color, sume. Por ejemplo, si tenemos una canción con un componente cálido, podremos realzar su entorno o contexto con colores igualmente cálidos. Esta herramienta tiene que ser práctica para generar estados de ánimo y tener una experiencia más intensa con la música.

Porque al final la música es un modo, un estado anímico, es verse envuelto en un código de emociones sensoriales, que no se ven, se sienten...



Págs. Índice.-

5-29 Anteproyecto

- 5-11 Investigación y conceptos
- 6 Cualidades del color que ayudan a ilustrar la música
- 7 Abstracción vs. figuración
- 8-9 Diseñar con música
- 10-11 Sensaciones y estados de ánimo
- 12-29 Los colores. Ilustraciones
- 13-14 Rojo
- 15-16 Naranja
- 17-18 Amarillo
- 19-21 Azul
- 22-23 Violeta
- 24-26 Verde
- 27-28 Negro
- 29 Blanco

30-36 Producción

- 31-32 Herramienta
- 31 Ficha de análisis
- 32-36 Prototipo
- 33 Hardware
- 34-36 Software

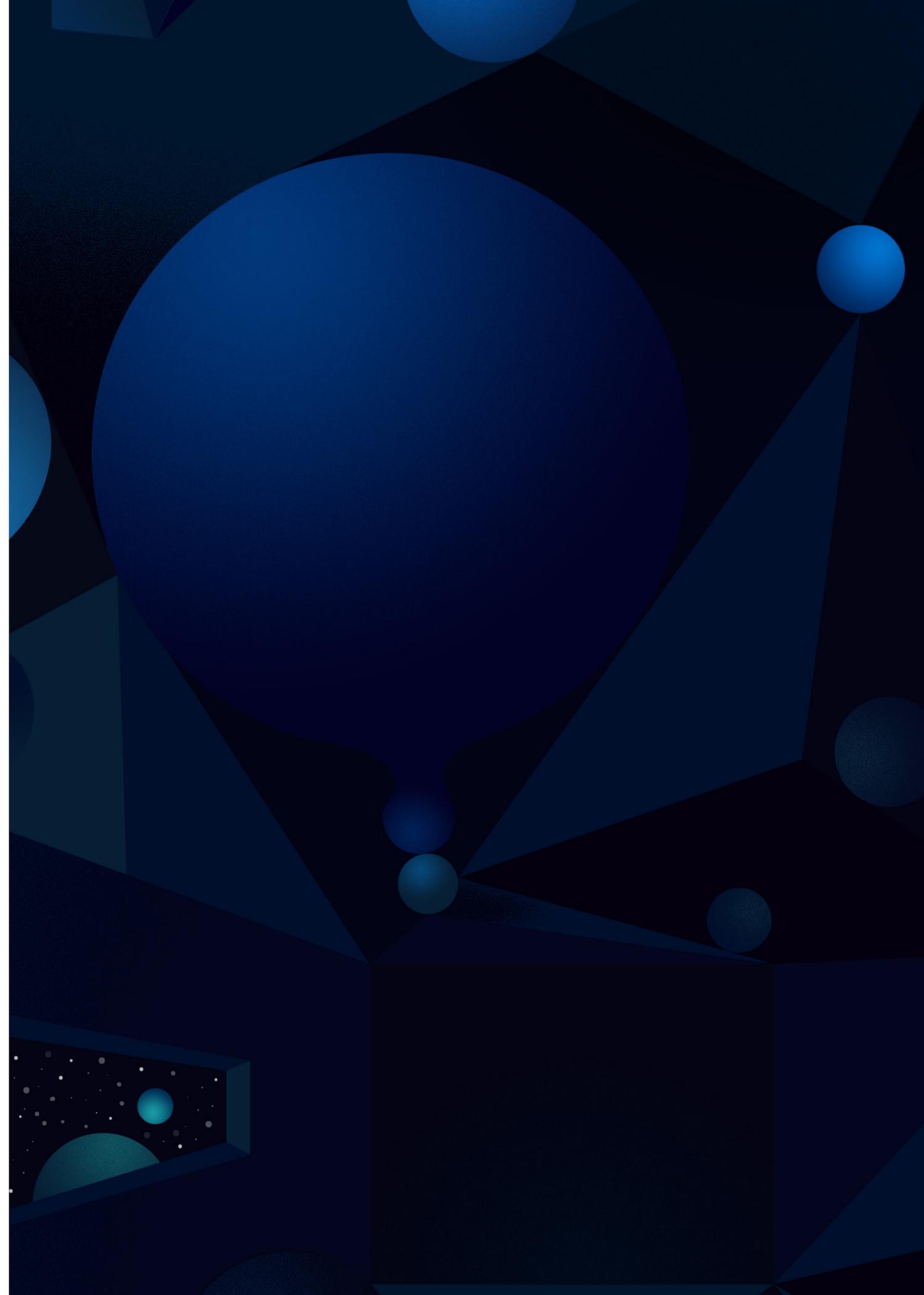
37 Bibliografía.

ANTEPROYECTO

Investigación y conceptos

En este apartado aparecerán todas las ideas que se verán implicadas para el desarrollo conceptual del trabajo. Servirá como mapa teórico en el que se sustentará el artefacto final. Nos llevará a generar imágenes que nos ayuden a formalizar la propuesta. Será un apartado de ida y vuelta de modo que se pueda utilizar de consulta para posibles dudas de concepto durante la lectura del trabajo. Se trabajará una selección de ideas con las que se delimita el marco de actuación, sin embargo no es definitivo, como todo, se podrá relativizar desde distintos puntos de vista y por eso, es importante que se tome como propuesta de lenguaje para entender el proyecto.

Se tomará como referentes e inspiración textos y libros de Kandinsky, Eva Heller y Pier Scheffler, los dos primeros hablan de color, el tercero de música y sonido.



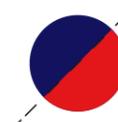
Cualidades del color que ayudan a ilustrar la música

Temperatura, luminosidad, saturación, contexto y forma

Entre todas las cualidades de las que podemos percibir en un color, una de las primeras seguramente sea la sensación de **temperatura**: el calor y el frío. Los colores cálidos nos transmiten unas emociones mientras que los fríos otras, esto, ligado a la **luminosidad** nos provocará otras sensaciones, que refuerzan o dosifican la emoción más primitiva del color que se muestra, no es el mismo sentimiento el de un rojo oscuro como el de la sangre, por ejemplo, que otro más luminoso, que se muestre en una pantalla. A esto se le pueden sumar muchos más componentes que modifican la emoción y la expresión de cada color, como la **saturación** y la intensidad de un color que lo hará más llamativo o más discreto. El **contexto** en el que se vea envuelto este color también hará que cambie su forma de entenderlo, por lo tanto no será el mismo rojo cuando se encuentre al lado de un amarillo y un verde, que cuando este al lado de un azul oscuro y un dorado. Por último, citaremos la **forma**, que tiene que ver con el contexto, ya que delimita y separa. Cuando un color se ve enmarcado por una forma nos aporta más información concreta y cerrará el abanico de significados a la hora de enfrentarnos a él, cuando la forma es abstracta será un significado más abierto que cuando es una forma ilustrativa, por ejemplo, haremos trabajar a la lógica con un rojo delimitado por la silueta de una manzana, ya que entenderemos que es una manzana mientras que haremos trabajar a la imaginación cuando vemos un rojo delimitado por una forma aleatoria.

Por lo tanto a cada una de estas cualidades son como si fueran modificadores, ya que sirven de alteración del significado y la expresión de un color, de esta manera, podremos aprovecharnos de su uso como generadores de imágenes. La cualidad que aportaremos como diseñadores será la de la composición, como un bricolador cogemos un modificador u otro y lo usamos a nuestro antojo para hacer la composición de un cuadro, lienzo o pantalla, lo podremos hacer de manera razonada o bien improvisada, dejándonos llevar por las sensaciones e intuiciones externas, como por ejemplo, la música, en este caso.

El color y la música comparten muchas particularidades, al igual que un cuadro, las canciones tienen tonalidades, intensidades, composición... Sin embargo, hay que tener en cuenta que se utilizan diferentes sentidos (oído, vista) y que llegan a nosotros por diferentes caminos, por eso la música es más abstracta en comparación con la imagen, que se ve. Sin embargo, la música es más fácil de sentir ya que implica a la emoción en su propio lenguaje, el del sentimiento; cuanto más abstracto sea el entorno y la forma en el que se muestra un color más puro e irá de un modo más directo hacia nuestro estado anímico, ya que se acercará más a un lenguaje de sensaciones como el de la música.

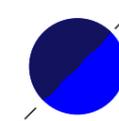


Temperatura

Ayuda a reforzar la sensación de calidez o frialdad de la música.

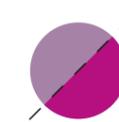
Luminosidad

Refuerzan o dosifican la emoción haciéndola más viva o más apagada



Saturación

Un color muy saturado equivale a música llamativa y dinámica mientras que uno poco saturado a otra más discreta y calmada.



Contexto

Los colores que envuelvan la música la impregnarán de un sentido u otro en función a la atmósfera que se genere en su conjunto.



Forma

Permite jugar con el refuerzo de sensaciones tales como la figuración, dureza, agudez, suavidad... Por ejemplo, una forma redondeada será más libre y desenfadada que una rectilínea como un cuadrado.



Abstracción vs. figuración

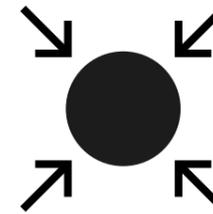
La forma de escuchar.

Suponiendo que un color oscuro abstrae y uno claro despeja, podemos decir, por lógica, que **los oscuros nos llevan a la introversión y a lo personal** mientras que **los claros a lo social y extrovertido**. Las canciones que son más abstractas en sus composiciones son más íntimas y llamarán a la imaginación, ya que son más subjetivas. Por lo tanto tienen un modo de interpretación más personal, se tendrán que sentir de una manera más liberada. Para entenderlas requieren **otra forma de escuchar**, hay que dejarse llevar por la emoción que expresan sus sonidos. Por otro lado, las que son más figurativas, como por ejemplo las que tienen letra, serán más objetivas y fáciles de entender. No requieren una manera especial de escuchar, tan solo vale con seguir la letra de la canción... No es lo mismo una canción de música clásica que otra de un cantante popular. Uno escribe notas y otro letras.

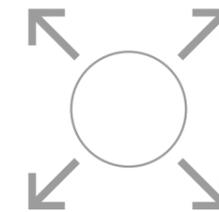
La canción instrumental hace trabajar a la imaginación en libertad y de manera abierta mientras que la cantada hace que imagines dentro de un marco ya delimitado, compartiendo un mismo tema, una es, por tanto, más abierta que la otra.

Con esto diferenciaremos dos maneras de entrar a la música, dos maneras de entenderla. Si comprendemos que existen canciones más formales que otras podremos identificarlas para catalogarlas y así ilustrarlas con un criterio.

Si entendemos esto, nos servirá como recurso para generar imágenes más formales que otras, más oscuras o más luminosas, más abstractas o más delimitadas en sus formas, como refuerzo para representar una emoción. Queremos comunicar emociones con el espectador y que interactúe con nuestros mensajes visuales y que puedan sumergirse en ellos.



Los oscuros abstraen, se dirigen a lo espiritual y se alejan de lo cotidiano. Son más subjetivos y sensibles al sentimiento.



Los claros despejan e iluminan. Ayudan a ver las cosas con más claridad y de una forma más objetiva.



Si entendemos que cada música guarda una estructura emocional podremos empezar a interpretarla y darle forma.

Diseñar con música

La Composición. Tiempo vs. Espacio

Como metáfora, componer una pieza musical es como si pintar un cuadro. Es un escenario que se rellena con sonidos y ritmos en vez de con formas y colores. Tanto la música como el color tienen profundidad, intensidad, texturas, ritmo... La diferencia está en el escenario donde se diseña. La música se compone en un espacio temporal y la imagen en uno visible. Pero la acción de componer se puede identificar la una con la otra, **se dispone de un espacio que hay que rellenar con estímulos sensoriales**, unos se oyen y otros se ven.

Cuando la imagen se mueve en el tiempo (vídeo) más relación formal compartirá con la música –ya que también se mueve en un espacio temporal–. Una imagen se asemeja a un sonido al igual que una sucesión de imágenes a una sucesión de sonidos. Esta sucesión de imágenes y sonidos se pueden descomponer en tantas partes como imágenes o sonidos tengan.

Ahora bien, en lo práctico todo esto nos ayuda a razonar que por lógica **la utilización de la imagen en movimiento** (por ejemplo, una animación) **nos ayudará a interactuar mejor con los sonidos en movimiento** (por ejemplo, una canción) y que, **el número de formas o imágenes independientes** que utilicemos **ayudará a describir de forma visual lo que se escucha**.

Cuanto más exactos queramos ser con nuestras descripciones más elementos visuales deberemos aplicar, pero si quizás queremos transmitir lo esencial de lo que se escucha deberemos ser más sencillos y selectivos en la descripción visual, ya que habrá que elegir el color y la forma mejor indicada¹.

¹ Ser más descriptivo o más poético a la hora de ilustrar afectará indirectamente al sentimiento y emoción a transmitir. La forma de ilustrar tiene que ver con el estilo de cada uno, ser más poético está más ligado a lo artístico, aunque una buena técnica podrá llegar a los mismos resultados, dependerá de la sensibilidad y el desparpajo del intérprete que la obra quede o no resuelta.

La velocidad

Estas cualidades **aportan el carácter más expresivo y determinante de una canción**, enseguida nos permiten hacer una primera intuición para empezar a identificar colores. Por aceptación podemos decir que los colores cálidos son más dinámicos que los fríos². Entonces las combinaciones cálidas serán partituras y estructuras de canciones con el tempo más rápido mientras que las más lentas se verán envueltas en colores más estáticos y fríos. Estos

elementos permiten hacer participar a la creatividad de cada uno, poder hacer un juego de contrastes cromáticos para transmitir emociones específicas (por ejemplo, colores cálidos para música lenta podría indicar sensualidad).

² Sin entrar en matices y modificaciones de luminosidad o saturación. Por ejemplo azul eléctrico RGB (de temperatura fría) al ser tan luminoso hace que coja otro significado, ya que se intensifica el color hacia lo llamativo y tendrá más energía interna, lo que le hace más dinámico que calmado. En general cualquier color digital RGB puro es activo solo por la luminosidad que genera. Por eso nuestro color azul del círculo corresponde a música muy enérgica y digital como la que viene a raíz del trance.

La repetición y los patrones. El ritmo

La sensación de orden y el ritmo se representan gracias a la repetición de elementos, estos elementos podrán ser únicos o bien patrones. En música la repetición de un compás con varios sonidos nos dará el ritmo. Si no hay una secuencia de repetición no habrá un ritmo. En imagen igual, **se puede transmitir orden, equilibrio, simetría... Mediante la utilización ritmos de imagen**, es decir, usando uno o varios elementos que creen una secuencia lógica dentro del lienzo, si la secuencia se puede percibir y se puede leer, el receptor podrá sentir el ritmo de la composición generando en él una sensación de continuidad y armonía.

En la música, el número de sonidos diferentes en una misma secuencia marcará la complejidad y la musicalidad del ritmo. No es lo mismo una base de 4 golpes donde todos los golpes corresponden al sonido de un bombo (bombo-bombo-bombo-bomo), que si la secuencia es bombo-platillo-bombo-bombo; el nuevo sonido del platillo marcará otro ritmo, otra lectura y otra sensación al escucharla. Lo mismo pasará con nuestras imágenes. **Si hacemos secuencias mediante el uso colores y formas podremos expresar ritmos**. La estrategia que sigamos con el uso del color y las formas tendrán un papel importante a la hora de generar una sensación u otra.

En la música industrial (en especial, el techno), el uso de secuencias repetitivas y monótonas hace de los festivales casi un ritual, donde cada golpe es un estímulo que llega al cerebro. El uso reiterado del mismo estímulo es un bucle de ida y vuelta constante en quien lo escucha. Cuando la repetición genera rechazo puede ser por la sensación de monotonía, el oído se satura al escuchar el mismo sonido durante horas. Cuando la escucha pasa a otro nivel se puede dominar esta sensación de estrés. Esto se consigue a medida que se va navegando entre las capas de la composición y dejándose llevar por la emoción. Este tipo de música es más sensacional y abstracta por lo que requiere de una escucha más abierta, no podemos pretender entender de la misma forma la música techno que la música POP.

El color verde, que se muestra como un color de equilibrio ente el cálido amarillo y el frío azul, será representativo para composiciones donde predomine la repetición, pero nos sugiere una repetición calmada y constante, como si fuera el de un ritual. Cuando es de velocidad rápida nos mueve a colores más dinámicos como el rojo. El rojo contiene fuerza compacta y sólida, nos aporta más grosor que por ejemplo el amarillo, que es más luminoso y agudo, que se percibe más débil y moldeable, y si el ritmo conlleva una estructura interna, tiene más solidez interna, por eso un amarillo tiene otras cualidades en su interpretación antes que la repetición y el ritmo. Diremos que el amarillo será para música más liberada donde la emoción es otra antes que la repetición.

Si conseguimos dominar y entrar en la secuencia que encierra cada ritmo –sea del estilo que sea–, sabiendo interpretar y captando lo esencial de cada canción, podremos interiorizar mejor la canción y usar secuencias visuales más representativas.

Fondo y forma

Antes hemos dicho que la forma delimita un objeto, y lo delimita dentro de un espacio, el espacio negativo que deja es el fondo. Los dos juntos forman un todo, se pueden diferenciar pero no separar, porque no hay forma sin fondo. Las formas delimitan y modifican su contexto.

Imagínate que un sonido es igual a una forma. Entonces muchos sonidos son muchas formas. Entonces tenemos un ritmo, una melodía y una musicalidad (el fondo).

El espacio que deja cada forma es lo que estamos sintiendo al ver o escuchar, sin embargo no le hacemos caso si solo vemos formas. «Si vemos una jarra, no vemos los dos perfiles de las caras y viceversa». Si escuchamos los sonidos por separado no escuchamos la melodía y la musicalidad de la canción –el fondo de la canción–. Cuando un miope sin gafas mira un paisaje estará viendo estímulos de formas y colores, pero sin definir, por lo que sabe que es un paisaje pero no puede distinguir si lo que ve son cipreses o plataneros; con la música pasa igual, cuando estamos enfrente de los altavoces, escucharemos la letra de la canción, pero si nos vamos alejando cada vez más acabaremos escuchando ritmos cada vez más difusos. Otro ejemplo sería escuchar una canción de una lengua que no entendemos, nos centraremos más en los ritmos que si la entenderíamos... Estaremos entonces en el plano del fondo, que está más ligado a la emoción y el color de la canción. **Para llegar al fondo de la música habría que dejarse llevar por la intuición antes que por la razón.**

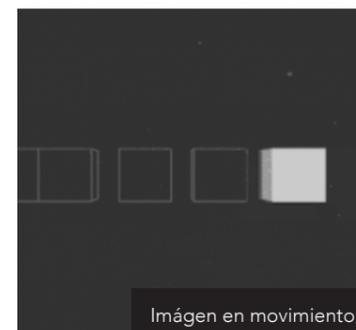
Escucha intuitiva y abstracta: Consiste en hacer una escucha de sensaciones, es decir, sentir la velocidad, la agresividad de los golpes ¿son sonidos suaves, duros, graves, agudos...?, esta escucha debe ser rápida y emocional. El oído se vicia cuando se intenta describir lo que se escucha, cuando se busca la explicación técnica de la canción, nos hará plantearnos más dudas para catalogar a un color. Generalmente, Canciones rápidas casan con colores

cálidos. Graves y lentos con profundos y fríos. Pero pueden haber excepciones, dependiendo del contexto y la atmósfera de esa canción. La atmósfera son las texturas, vocales, la intensidad, e instrumentos empleados que envuelven a una canción, está ligada al fondo más que a la forma.

La clave es escuchar lo que se siente de forma rápida e intuitiva, sin contaminarse.

La letra de la canción con lo que podamos sentir con ella, por que lo esencial de la canción será la música en sí y no la letra, la letra sin embargo si refuerza el sentido y focaliza su color, por ejemplo, una canción sin letra nos llevara a un color en función a la rapidez, el tempo, la intensidad, los instrumentos empleados... lo que oímos de ella; la letra sería como un componente más que refuerce el sentido, pasando de algo abstracto a algo más objetivo, por ejemplo, si habla de dolor o tristeza y lo hace junto con una instrumental melódica y calmada, serán colores fríos como un azul marino, por ejemplo, pero si la velocidad es rápida y los instrumentos con golpes más duros, le pegará por lógica un color cálido como un rojo oscuro por ejemplo, es decir, el fondo siempre es lo que predomina en la música, y es a lo que hay que hacer caso, es el primer indicador de color, la forma (lo que de manera más explícita indica) debe ser el segundo filtro a realizar, por ser algo más externo, nos interesa lo sensacional, lo intuitivo, lo que se oye sin escuchar, como si fuéramos un extranjero que no entiende la letra y solo percibe velocidades e intensidades del sonido que se está emitiendo. Por lo que hay que empezar a abstraer los sonidos y catalogarlos de manera sensacional e intuitiva, sin las denotaciones, con las connotaciones, una escucha paralela, como si alguien gritara y solo sintieras miedo y angustia, imagínate que lo que sientes va por delante de lo que razones.

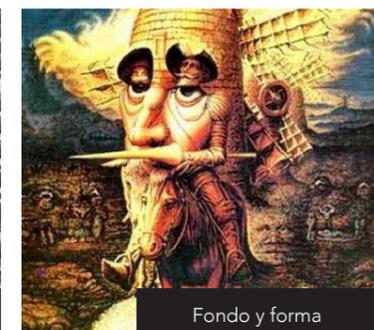
Una misma canción puede tener varios momentos de interpretación, que los hemos despiezado en fondo y formas, siendo la forma la parte más tangible, la que se ve (la jarra o las caras) o la que se oye (el golpe del sonido); y siendo el fondo la sensación final que nos deja. El ambiente que se genera como resultado final será la atmósfera, y va a ser la más influyente de la composición, la que determine la sensación final, es algo más genérico, hablaremos de atmósfera oscura, luminosa, cálida o fría.



Imágen en movimiento



Repetición y ritmo



Fondo y forma

Sensaciones y estados de ánimo

Atmósferas. Los Colores

Lo que envuelve y crea la sensación destacada es la atmósfera, es el ecosistema y el hogar de una canción, donde se ve envuelto, de que elementos se verá rodeado, ¿se trata de un lugar agradable, suave, cálido, relajante? ¿O bien es un ambiente festivo, intenso y de emoción constante?, Vamos a diferenciar los distintos tipos de atmósferas y lo relacionaremos con sentimientos generales para ver que música encaja con que atmósfera, que atmósfera acoge mejor a qué estilo musical y porqué.

Se busca envolver, crear un ecosistema, atmósferas de colores, que nos permitan diferenciar y ordenar por estilos. La música electrónica, al ser muy rítmica y experimental crea atmósferas muy intuitivas y fáciles de comprender.

El objetivo de esto es hacer un refuerzo positivo de la música para que junto al color, sume; por ejemplo, si tenemos una canción con un componente cálido, podremos realzar su entorno o contexto con colores igualmente cálidos, y así generar un ecosistema lógico y formal, que invite a comprender mejor lo que se escucha y sea sobre todo práctico para generar estados de ánimo y disfrutar en un entorno.

Por que al final la música es un modo, un estado anímico, es verse envuelto en un código de emociones sensoriales, que no se ven, se sienten. Y aprovecharse de lo visual de una manera lógica, global y comprensiva ayudará a entender ese código e interactuar con él.

Atmósfera negra vs. Blanca: Lo oscuro abstrae y lo iluminado despeja, por lo que si queremos ayudar a la abstracción de sentimientos, si queremos envolver, llevar a la introversión, usamos el negro, ya que reforzaremos esta sensación. La música electrónica casa mejor con un ambiente oscuro, ya que es música diseñada para emocionar con sonidos particulares y estructuras de repetición, momentos intensos de subida y de bajada, juega con la emoción, por lo que una atmósfera oscura ayudara a mover a estos sentimientos. Por el contrario, la claridad de una atmósfera blanca nos permite entender mejor, ilustra mejor al entendimiento, por que con luz vemos –sin luz imaginamos–, si queremos ayudar a la comprensión, a despertar o dar vida a un momento, la atmósfera blanca será la que nos ayude a ello. Por ejemplo, en un festival, llegando al cierre, encienden luces y se escucha un tema de tonos cálidos, provoca un ambiente de alegría y energía.

Color Natural vs. Color digital: Los colores pigmento reflejan la luz que reciben mientras que los digitales emiten luz, son emisores de luz artificial, no reflejan sino muestran. Por esto tienen un componente luminoso que les hace más enérgicos y tener más movimiento, por

lo que ya de partida se asociarán a emociones más intensas. Hay colores que solo se ven en pantallas y son muy difíciles de obtener con pigmentos naturales, a no ser que sean tintas especiales, muchos colores RGB no se pueden obtener en la realidad. Se puede observar la diferencia en los fríos, si comparamos un azul eléctrico puro 100% digital con un azul puro pigmento, veremos la diferencia en la radiación de intensidad. Los azules digitales nos trasladan a mundos electrónicos y futuristas, los azules naturales a lugares profundos y lejanos.

Tipos de emociones. Etiquetas

Nos vamos a marcar un mapa de palabras que nos delimiten un marco de actuación, palabras que representen estados de animo, cualidades físicas y psicológicas, en definitiva, una serie de adjetivos que nos ayudarán a catalogar y diferenciar un tema de otro para así poder hacer asociaciones lógicas con la música.

Catalogación de emociones.

Cualidades físicas. (*El qué*) Tienen que ver con las cualidades más tangibles de cada sonido/color, mediante la vista, el tacto, el oído, incluso olfato y gusto, son sensaciones vinculadas a los sentidos. Están ligadas a lo que anteriormente hemos hablado de la forma, que delimita y separa para identificar, luego, la suma de todas las palabras de una canción (cualidades) marcarán una sensación global, que será a lo que llamamos fondo. En este manual cada palabra encerrará un color o grupo de colores, cuanto más concreto sea el adjetivo, menos colores le adjudicaremos. *Ej.: Alto, bajo, suave, duro...*

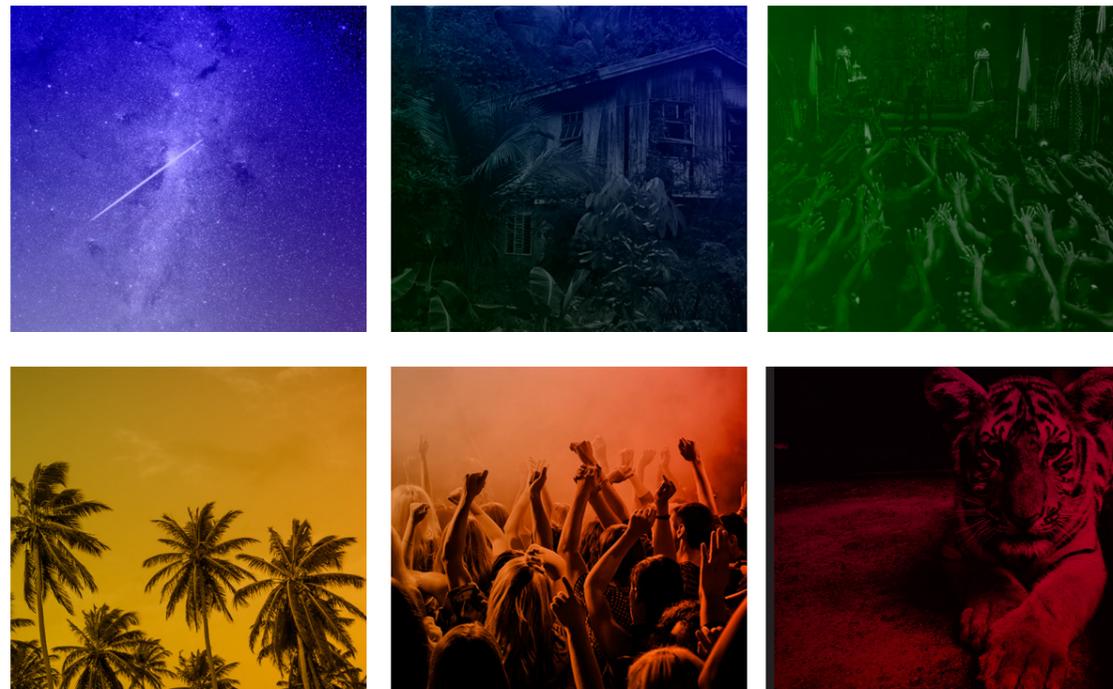
Movimiento, ritmo y temperamento. (*El cómo*) Nos da el humor y el estado de ánimo que provoca, son los efectos que nos llegan a raíz de los sentidos. Es lo que nos hace determinar por una emoción u otra, nos da mucha información del carácter dinámico de lo que escuchamos o vemos, marca un ritmo y una velocidad, que nos hará movernos a un sitio u otro, por ejemplo si decimos que es marchoso, estaremos diciendo que nos parece alegre, divertido, tendrá una combinación de cálidos, y fríos positivos, luminosos... La suma de las cualidades sensoriales de una canción nos marcan el resultado final, el cuadro pintado, y eso nos aporta una cualidad global, lo que hemos llamado el fondo de la canción, que abarcará un grupo de colores, unas armonías. *Ej.: Marchoso, pausado, tímido, animado, divertido, aburrido...*

Conceptos. Tipos de sensaciones

Con los primeros filtros hemos pasado por qué cualidad tiene lo que percibimos con los sentidos, luego, interpretando esas percepciones, hemos detectado las sensaciones que provocan en nuestro estado de ánimo... Ahora todo nos lleva a unas conclusiones, que son el resultado de todo lo anterior, las consecuencias, palabras más conceptuales que engloban grupos mayores.

Sensación directa. Es lo que sugiere psicológicamente, de manera conceptual, lo delimitado anteriormente, por ejemplo si el concepto final es motivador, nos dice que conlleva en si mismo un discurso enérgico, dinámico, intenso, cálido/frío, alto, fuerte... *Ej.: Motivador, melancólico, alegre, caluroso*

Sensación indirecta. Lo que nos sugiere culturalmente, como resultado de lo anterior, hacemos de lo conceptual algo práctico, real, que podamos compartir con los demás, nos ayudará a comunicar mejor el concepto que queremos transmitir, son palabras concretas, no abstractas. *Ej.: Magia, fiesta, playa...*





Los 9 colores del House

En este apartado vamos a estudiar 9 colores:

Rojo, naranja, amarillo, verde claro, verde, azul marino, azul, morado y negro.

Cada color es analizado en 3 apartados: Una **descripción técnica** que nos da la información objetiva y científica. El segundo apartado hablará de los **simbolismos y usos** en el contexto de dicho color, aquí se descubren los símbolos culturales que guardan en nuestro día a día. Y finalmente, una breve explicación de las intuiciones que pueden generarnos al sentirlos de manera emocional y sin contextualizar.

Este análisis nos servirá para crear un **mapa de ideas** alrededor de cada color. Nos aprovecharemos de este mapa para encontrar las **diferencias** que tienen entre ellos.

Gracias a esto podremos crear una **identidad** para cada color.

Por último a esta identidad se le asignará el **estilo musical** más adecuado atendiendo a los ritmos y emociones que mueven.

El tono elegido para este análisis será en música electrónica, en concreto, la música House y techno.

Rojo

Descripción técnica. Se concibe como el primer color del espectro solar. Lo percibimos a partir de la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618-780 nm. En el espectro electromagnético las frecuencias más largas y bajas se perciben como infrarrojas y no son visibles para el ojo humano, por lo tanto es el color con las frecuencias más bajas que el ojo humano es capaz de apreciar. Abarca un conjunto de coloraciones similares a las que denominamos "rojizas".

Del latín *russus*, un adjetivo que significa "rojo subido".

Simbolismos y usos. El color de los colores, es la denominación cromática más antigua del mundo, en muchas lenguas la palabra "coloreado" significa también rojo. Es primitivo asociar el pensamiento «rojo» al principio equivalente a «color». El simbolismo del rojo está fuertemente asociado a dos de nuestra experiencia elementales: el fuego y la sangre, por ejemplo, en muchas lenguas antiguas (como la de los babilonios y esquimales) «rojo» significa, literalmente «como sangre». Fuego y sangre tienen un claro componente «vital»; todo el mundo comprende que el rojo genera movimiento, es enérgico y el color del dinamismo, no se puede concebir como algo relajado, pausado, apacible y sin movimiento. El fuego es una fuente de energía densa y compacta en combustión que genera calor y presenta formas visibles (llamaradas); el fuego es energía y está en movimiento, el fuego simboliza destrucción y aniquilación pero también es adorado como fuerza divina ya que hace desaparecer el frío y ahuyenta los poderes de las tinieblas, es un elemento de culto, solo hay que imaginar el momento en el que se descubre el fuego y todas las posibilidades que con él traía, fue la primera calefacción para las frías noches y la herramienta perfecta para cocinar o ahuyentar a los depredadores de la vida salvaje. Pero también aniquila y es amenazador. El demonio es otro símbolo que se asocia con el fuego y el color rojo. La sangre está en movimiento dentro de nuestro cuerpo, de no ser así no viviríamos, es un signo vital. El verde equivale a "la sangre" de la vida vegetal y el rojo a la de la vida animal.

El rojo es el más vigoroso de los colores, es el color de la fuerza y de la vida. El acorde azul-rojo aporta fuerza corporal y espiritual. El rojo atrae y llama la atención, es el color que más energía interna mueve y desprende, ya de por sí, al ser un color tan saturado es un color con mucho peso visual. Es el color de todas las pasiones, de las buenas y las malas. La experiencia da fe a los símbolos: "cuando la sangre se altera, sube a la cabeza y el rostro se ruboriza (por timidez, enamoramiento, vergüenza, enfado...). Cuando la razón pierde el control, todo se ve rojo" dice en su libro Eva Heller. Los corazones los pintamos de rojo y lo asociamos al amor. En combinación con el negro, el rojo cambia a significados negativos como el odio y la agresividad.

En contraposición con la simbología de lo femenino, el rojo es masculino, porque es fuerza, actividad y agresividad, es fuego. Sin embargo lo femenino es agua; pasivo, suave, delicado... Pero hay que decir que existe un rojo femenino que es oscuro, que guarda relación

con el sexo y la pasión, también con la menstruación; se diferenciaba el rojo luminoso y el oscuro, masculino y femenino respectivamente.

El rojo suena alto porque está cerca, el azul es al revés, suena bajo porque es lejano, aunque la luminosidad y la saturación puede relativizar siempre toda conclusión simbólica del color, en tonos estándar todo lo que esté en rojo parecerá que está en primer plano o en zonas más próximas al observador que los que presenten tonos más débiles y fríos. El rojo equivale a lo material, que se puede tocar mientras que el azul a lo inmaterial no tangible y más abstracto.

Intuitivamente. Cuando nos vemos envueltos ante una composición de rojos nos vemos afectados por la energía que irradia, es pregnante y llama la atención, no pasa desapercibido y nos contagia esa potencia que mueve en su coloración. Nos excita y resalta nuestro ánimo, si estamos enfadados nos sublevará más, si estamos calmados podrá provocar un cambio de estado. Se dice que a los niños con problemas de sociabilidad el color rojo en la habitación les activará mientras que a los más agresivos los tonos azules les equilibra el ánimo. Es un color que levanta pasiones, y puede saturarlas si excedemos de él, es un color peligroso. Es un color que lo relacionamos, en definitiva con las cosas que se mueven rápido, cálido, y de principio activador, capaz de transformar y mover la energía.



Un estilo perfecto para la continuidad de la sesión, muy dinámico y con gancho. Tiene una estructura muy cíclica con pausas que rápidamente retoman el ritmo.

Cuando el color se tiñe de rojo el sonido es porque nos ha invadido el movimiento, el ritmo, los sonidos monotonos, repetitivos, en ciclo, sin pausa, directos, con mucho ataque... El Tech house es así.

Estilo: Tech House. Es un House Influído por el Techno. Es más industrial que Clásico. Es popular.

Sonido: Frecuencias medias y bajas, directos, gruesos y con ataque. Un rojo no es agudo ni excesivamente grave, es de tono medio y con peso.

Movimiento: Rápido y dinámico. Monótono y lineal. Es dominante.

Formas: Cuadradas y rectas. Refuerzan el aspecto de dureza y linealidad.

Palabras clave. Alto, duro, intenso, animado, divertido, aburrido, agresivo, tímido, marchoso, rítmico, luminoso, cálido, festivo, dinámico, fiestero, constante, enérgico, alegre, motivador, espeluznante, latino,ailable, contundente, latente, tech, rápido, fiesta, drogas, repetitivo, materialista, groove, club, seca, loca, grueso, grave, rotundo, atrapador, amor, fugáz, popular, emocional, sentimiento, social, extrovertido, básica, excéntrica, fuera, arriba, tierra, eufórico, momento, ritmos, samples, roto, efusivo, dicharachero, dureza, práctico, varonil, orgullo, fortaleza, figurativo, pregnante, pegadizo, diabólico, atractivo, deportivo, pasión, erótico, sexual, calor, prohibido, bruto, odio, egoista, juvenil, excitante, tendencia, felicidad, velocidad, presuntuoso, extravagante, machista, transformador, inadecuado, impertinente, peligroso, anarquico, sublevador, luchador.

Naranja.

Descripción técnica. En el espectro newtoniano, al igual que en el arcoiris corresponde al segundo color. Lo percibimos a partir de la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 587-597 nm. En el espectro electromagnético las frecuencias más largas y bajas tienden al rojo mientras que las más altas van al amarillo. Abarca un conjunto de coloraciones similares a las que denominamos "anaranjadas". Del árabe hispánico *nârang*, que a su vez viene sánscrito (lengua clásica de la India) *nâranga*, que significa "naranja", sin embargo, la preferencia para designar a este color era *anaranjado*, pero el uso común de la palabra naranja ha sido aceptada para la definición más completa.

Simbolismos y usos. El color de la diversión y de lo llamativo, de lo exótico y de lo sabroso, es un color social, es señal de peligro e impertinencia, es la intensificación del amarillo, de transición al rojo, es un color transformador, el color del budismo...

El naranja es un color subestimado, lo tenemos en un segundo plano, pensamos antes en el rojo o el amarillo que en él. es el color que contiene todo lo simbólicamente comparte el rojo y el amarillo. Pese que esos dos colores tengan a su vez tantas diferencias, el naranja es el nexa que une las cualidades de uno y otro. Sin embargo, como decimos, en nuestra forma de hablar está desmerecido, por ejemplo, decimos a quien tiene el pelo naranja que es pelirrojo, cuando algo está al rojo vivo seguramente tendrá tonos anaranjados, el rojo amanecer realmente es un amanecer anaranjado... Originariamente el nombre se debe al frito, que viene de la india. Llegó a Europa a través de los franceses que le denominaron «orange» ya que reflejaba destellos dorados como el oro (en francés *or*). El naranjo es un árbol peculiar ya que puede tener frutos a la vez que flores, se considera un árbol símbolo de fertilidad, y esto simbólicamente será visto como exótico, un color exótico. Es un color de sabor y sabores, lo vinculamos con la cocina, muchos alimentos que utilizamos en nuestra cocina son de color naranja (el melocotón, mango, albaricoque, zanahoria, aliños de ensalada, el azafrán, langostino, salmón, salchichas, la batata...)

Es el color de la diversión y de la sociabilidad, de lo alegre y lo mundano. Se asocia a la diversión con buena compañía, una compañía cálida, es la calma de la máxima calidez del rojo con la fuente de optimismo y luminosidad que desprende el amarillo. El naranja es cromáticamente el opuesto al azul, pero simbólicamente igual, el azul representa a lo espiritual mientras que el naranja a lo terrenal o mundano, lo social. Van Gogh decía "no hay naranja sin azul" queriendo decir que la máxima expresión del naranja es cuando se ve entre azules. Matisse llama a su cuadro pintado de naranjas, amarillos y rojos, *el gozo de vivir*, este mismo sentimiento lo representa Delannay en su cuadro abstracto *la alegría de vivir*. Epi, el famoso personaje de el cómic de *Barrio Sésamo* tiene el rol de bobo y payasete, contrastado con el a menudo enfadado Blas, de color amarillo. Baco, el dios de la fertilidad, la embriaguez y el vino, al final es el dios de las diversiones mundanas.

Intuitivamente. El naranja es el color del optimismo puesto en práctica, en lo terrenal y social, es el del baile de la alegría, su puesta en marcha. Cuando se intensifica el amarillo y coge fuerza, se desprende de la sensación hiriente que puede generarnos la claridad del amarillo, aspira a la excitación y pasión propia del rojo. Es un amarillo inquieto y enérgico o un rojo desprendido y agradable, calmado. El naranja ilumina y calienta, es la mezcla ideal para alegrar el cuerpo y espíritu.



Es el momento cálido de la fiesta, música de celebración, temas fresquitos, dinámicos e intensos, van en progresión y luego te mantienen en un estado de ánimo eufórico. Le dan alegría y aire fresco al espectáculo.

Quando el amarillo se acerca al rojo es porque algo bueno quiere decirle. Y cuando el rojo se deja manipular la música se convierte en una fiesta, el ambiente en una celebración y el estado de ánimo en entusiasmo.

Estilo: Es un Tech con mucho House.

Sonido: Frecuencias medias y altas, sonidos estridentes pero consistentes. El tempo es rápido porque es cálido

Movimiento: Rápido y dinámico. agudo de subida y bajada empinada. Es de transformación hacia rojo o hacia amarillo.

Formas: Mixtas, de los triángulos a los cuadrados, que generen dinamismo en la composición.

Palabras clave. agradable, agresivo, alegre, alto, ambiente, animado, material, terrenal, atractivo, atrapadora, austero,ailable, borracho, cálido, calor, cercano, club, contundente, día, dicharachero, dinámico, divertido, efusivo, eléctrico, emocional, enérgico, especial, espeluznante, esperanzador, eufórico, excéntrica, excitante, exótico, extravagante, extrovertido, fantasía, felicidad, festivo, fiesta, fiestero, figurativo, fugáz, funk, funky, grave, groove, house, impertinente, imprevisible, improvisada, inmoral, inspirador, intelectual, intenso, intuitivo, juvenil, latino, loco, luminoso, luz, marchoso, melódico, momentazo, motivador, original, oscuro, pasión, peculiar, pegadizo, peligroso, percusión, playera, popular, positiva, pregnante, progresivo, rápido, rítmico, ritmos, roto, sabroso, samples, condimentado, sencillo, sensacional, sensual, sentimiento, sexual, social, tech, terraza, tierra, transformador, presuntuoso, tribal, veraniego, vida, vocales, voz.

Amarillo.

Descripción técnica. Corresponde al tercer color del arcoiris y del espectro de Newton. Lo percibimos a partir de la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 574-582 nm. En el espectro electromagnético las frecuencias más bajas tienden al naranja mientras que las más altas se dirigen al verde. Abarca un conjunto de coloraciones similares a las que denominamos "amarillentas".

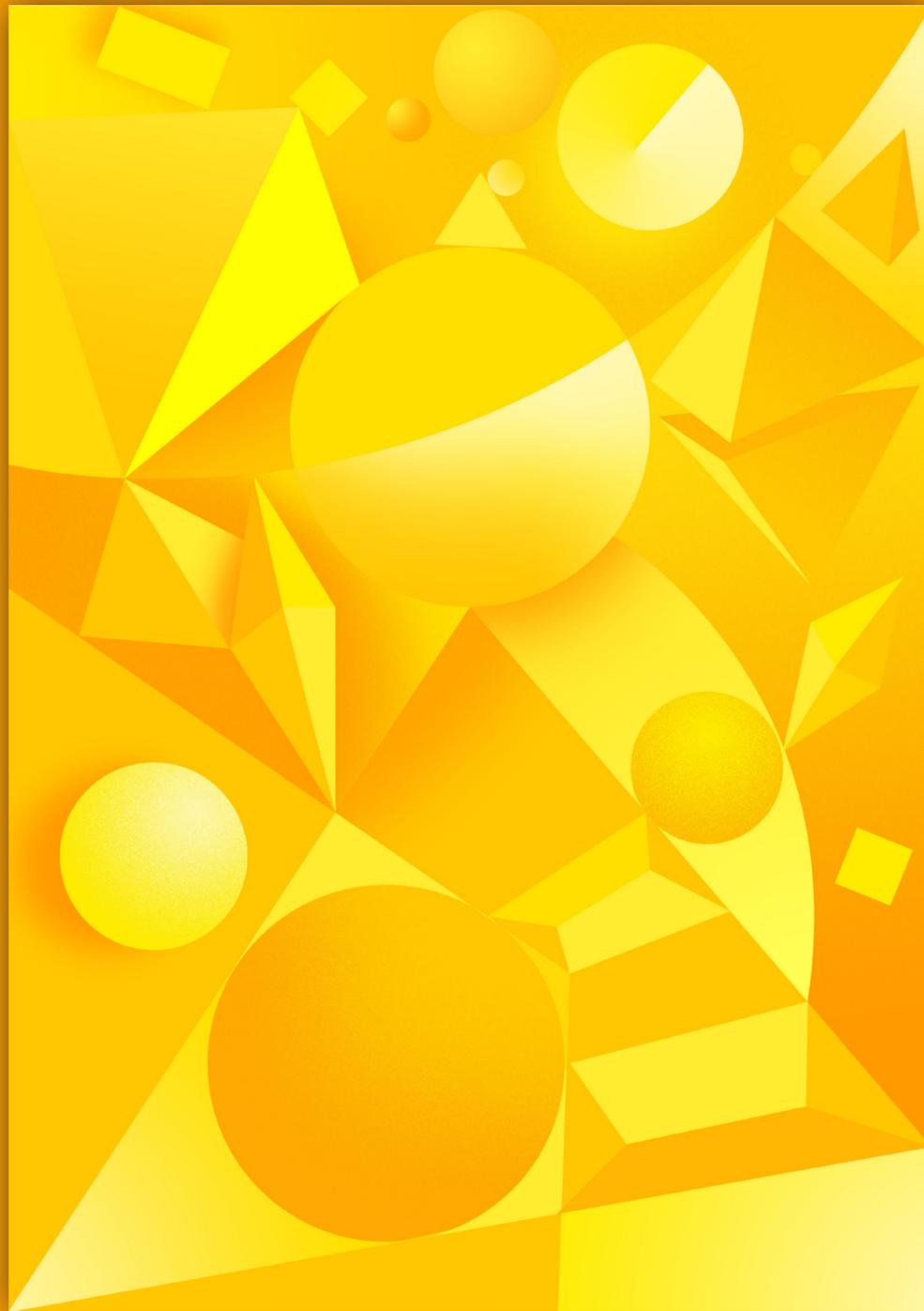
La palabra amarillo viene del latín *amarus*, "amargo, triste", esto se debe a que se asociaba con las enfermedades que afectaban al color de la piel vinculadas a la bilis, también denominado "humor amargo".

Simbolismos y usos. Es el más claro de todos los colores vivos. Bajo nuestra experiencia, el color amarillo se encuentra presente en cosas tan importantes como el sol, la luz o el oro, sin embargo, el amarillo no es tan apreciado como parece. Es un color contradictorio, es capaz de expresar dos cosas tan diferentes como el optimismo y la envidia... Claro, como siempre se ha dicho, que depende de su entorno y la mezcla de colores con el que interactúa. Es un color poco estable y muy contaminante, tan solo con una gota de rojo se convierte en naranja o con muy poco negro se ensucia y pierde la luminosidad que tanta energía positiva genera, pasando a ser símbolo de impureza y falta de entendimiento, inseguro... Es un color muy dependiente de sus combinaciones.

Es el color de la iluminación y el entendimiento pero también el de los despreciables y los traidores. El sol, que nos ilumina, nos anima; los optimistas tienen un ánimo radiante. Es el color tradicional de la amabilidad, Los famosos «smiles» son de color amarillo, como no, los emoticonos también lo son, solo hay que fijarse en las nuevas «reacciones» de Facebook y analizar el uso del color: la representación del icono de «me divierte» es todo amarillo mientras que para ilustrar un «me enfada» el icono es todo rojo, cuando algo «me entristece» se hace uso del azul... Es emocionante analizar como se utiliza un color para ayudar a ilustrar mejor las emociones, ya que es un elemento de la imagen muy determinante. Cuando ponemos en Google «amarillo» y ves los resultados en imágenes solo vemos imágenes de tono positivo y cuando vemos mucho amarillo junto sin otro color que interfiera nuestra vista se llena de repente de optimismo, de iluminación y claridad. Es el color del entendimiento, por su luminosidad está muy emparentado al blanco. Parece venir de arriba, el sol es el alimento de la vida, esto es así literalmente para las plantas, que se alimentan de luz solar, y gracias a ello nosotros también le debemos un guiño al color amarillo del sol. Antiguamente a la figura de Dios se le representaba mediante un triángulo amarillo, y a veces, con un ojo dentro del triángulo, símbolo de la omnipresencia y del Ser que todo lo ve.

Sin embargo, el uso práctico del amarillo tiene muchas connotaciones negativas (véase la etimología de la palabra amarillo), por eso es que para designar al Sol en numerosos poemas lo hacían mediante la palabra "dorado" al igual que a quien tiene el pelo amarillo se le dice rubio. El verano es amarillo al igual que la primavera es verde.

Intuitivamente. El gusto de lo ácido, lo refrescante, amargo, tiene un sabor intenso el amarillo (como un limón), si lo tocáramos sería puntiagudo –se suele asociar al triángulo– y si lo escucháramos, agudo y quizás chillón, tiene esas cualidades, que si las abstraemos al máximo todas cogerían una misma forma, una misma percepción... –Los conceptos que salen en este apartado de la «intuición» son conceptos hermanos y de la misma familia, comparten un mismo espíritu y movimiento interno.– El amarillo por tanto nos advierte y nos mantiene en alerta, nos despierta porque nos ilumina y porque su sonido interior es alto y chillón, y como todo lo que es así, nos llama la atención como mínimo. Lo ácido satura de lo intenso que es para nuestro paladar, algo así puede llegarnos a pasar con el color amarillo, un abuso de su uso nos puede cansar, nos puede empalagar de optimismo, pero todo el mundo necesita una pequeña dosis de amarillo en algún momento de su vida... .



Es el House de los chiringuitos de playa, para todos los públicos, animado, con vocales y una base menos monotonía que los demás estilos. Perfecta para dar alegría a un momento de celebración, las vocales y los instrumentos bailan entre bases marchosas.

La música adquiere luminosidad. Nos evoca paisajes soleados y con mucha luz. Es visible y la vemos todo el rato, casi que nos puede saturar tanta vida, pero es necesaria, porque es la alegría y el entusiasmo en persona, nos anima y en pequeñas dosis son las mejores.

Sonido: Frecuencias altas y medias. Voces femeninas y sonidos agudos.

Movimiento: Rápido o calmado, o mejor dicho, que tiende a la calma, cuando se dirige a la zona fría el amarillo adquiere un tono más serio. Pero el amarillo puro se mueve con energía y hacia fuera, exterioriza y sociabiliza

Formas: Predominarán las triangulares, agudas y puntiagudas, pero combinadas con círculos hace que se entone en lo positivo, porque el círculo no pincha y es de tacto agradable.

Palabras clave. alegre, alto, agudo, ameno, animado, arriba, atractivo, cálido, calor, chiringuito, claro, delicado, desagradable, día, dicharachero, dinámico, disco, divertido, divino, ácido, efusivo, egoísta, eléctrico, emocional, empalagoso, encantador, enérgico, especial, esperanzador, espiritual, eufórico, excéntrica, excitante, exótico, extravagante, extrovertido, felicidad, femenino, festivo, fiesta, fiestero, figurativo, fino, fresquito, fuera, fugaz, funk, funky, house, impertinente, impresión, imprevisible, improvisada, inadecuado, independiente, inmoral, inocencia, inspirador, intelectual, intenso, intuitivo, irritante, juvenil, latino, luminoso, luz, marchoso, melódica, carpe diem, motivador, natural, orgullo, original, pasión, peculiar, pegadizo, peligroso, pequeño, playera, poético, popular, positiva, práctico, pregnante, progresivo, rápido, rectilíneo, relax, rítmico, romántica, saludable, sencillo, sensacional, sensual, sentimiento, sincero, social, sol, soleado, soñador, terraza, tierra, transformador, veraniego, viaje, viajes, , vida, vocal, vocales.

Azul

Descripción técnica. El azul corresponde al quinto y sexto color del espectro de luz, ya que abarca dos franjas diferenciadas, una clara, la del *cian*, y otra más oscura, a la que Newton denominó *Índigo*. Lo percibimos a partir de la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 460-482 nm. En el espectro electromagnético las frecuencias más largas y bajas se perciben como verde y las más altas tienden al violeta. Abarca un conjunto de coloraciones similares a las que denominamos "azuladas".

Viene del árabe vulgar *lâzûrd* que deriva del persa *Lapilâzuli*, una gema preciosa de color azul ultramar muy apreciada en la joyería de la antigüedad.

Simbolismos y usos. En las encuestas que hizo Eva Heller en su libro de psicología de color el azul es el color preferido. Simboliza lo espiritual, la simpatía, la armonía, la amistad, la confianza, la relajación... estas palabras carecen de color ya que son conceptos de sentimientos, puede que inconscientemente asociemos estos sentimientos –que se consideran positivos– con nuestro color favorito pero sin embargo quien tiene el rojo, el negro o cualquier otro color como favorito asocia a estos sentimientos con el azul, un color básico y prudente que contiene en sí la calma, la sencillez y lo positivo que una emoción que se asocia a valores de honestidad como la confianza, simpatía, amistad, son emociones espirituales, que llegan al alma. El azul es el color del cielo, por tanto de lo lejano y de lo espiritual, un azul celeste corresponde, como bien dice la palabra, a lo celestial, a lo divino, donde todo está en orden y armonía. El azul en su versión luminosa es un color muy brillante, que contiene mucho blanco, libre de mancha, limpio y accesible. La versión más espiritual, artística, profunda y de fantasía la asociaremos a azules más oscuros, que se mezclan con verdes sutiles, que recuerdan a las profundidades del mar, o a la noche estrellada, cuando el claro cielo azul iluminado pasa al azul oscuro nocturno nos llama a la fantasía y al mundo de los sueños.

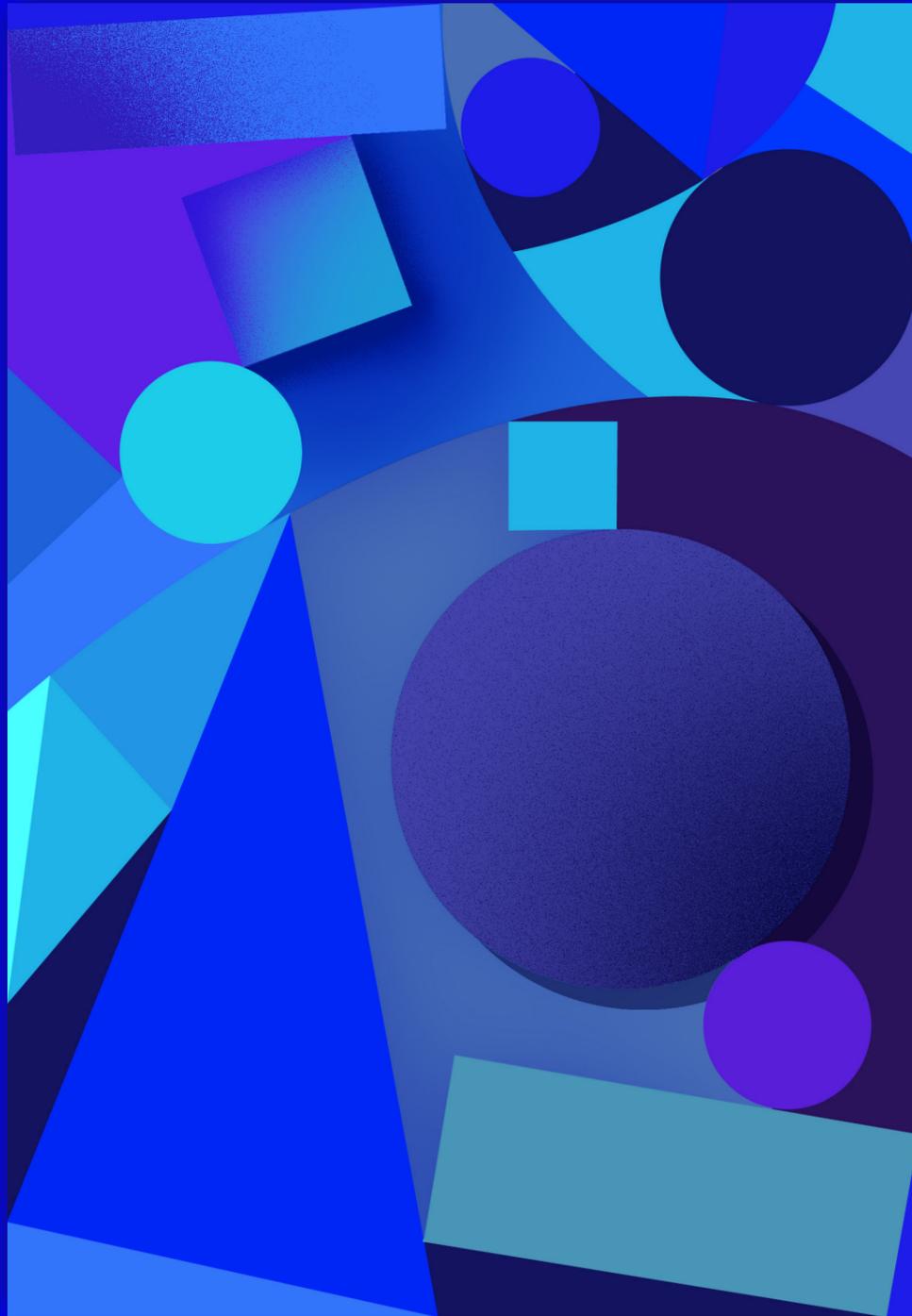
El acorde del verde terrenal, de la naturaleza, con el azul divino, del cielo, forma un contraste que convierte al azul divino a ser accesible por el humano. El verde es el segundo color más apreciado.

El azul es el color más representativo de los fríos. Bajo nuestra experiencia sabemos que nuestra piel, labios cogen matices azulados con el frío, como la nieve o el hielo. Los cálidos parecen más cercanos que los fríos, cuando se comparan, los cálidos aparecen en primer plano mientras que los fríos se quedan de fondo, más lejanos. El azul es por tanto un color que muestra lejanía. También más lejos parece que está un color cuando más pálido se presenta, ópticamente nuestro ojo acerca a los colores más intensos, con más cuerpo, a los colores más pálidos los aleja y los separa a capas posteriores. El azul es grande e indeterminado, nuestra vista tiende a percibir a los objetos de color azul a medida que nos alejamos de ellos, debido a las grandes masas de transparente que se van interponiendo. El azul es lejano por lo tanto también es el color universal de la fidelidad, una virtud que se muestra con el tiempo. Las ideas lejanas, irreales y alocadas, las asociamos con la fantasía, lo fantástico. El acorde azul-violeta-naranja corresponde a este sentimiento, azul-lejano; violeta-irreal; naranja-placer de las ideas locas. Cuando es más oscuro es el color del anhelo, de la melancolía. En acorde con el blanco es el color de la inteligencia y de la deportividad, de la ciencia... junto al negro representa

al hombre fuerte. Sin embargo también tiene simbología de lo femenino, ya que es un color apacible, pasivo, introvertido que se vincula con el agua –atributo de «lo femenino»– Los nombres son un indicador de el género con el que se asocia un color, en el caso de los azules, predominan los nombres femeninos, como por ejemplo Celeste, Celestina, Selina, Saphira, Iris... Un color azul intenso casi digital, combinado con connotaciones oscuras y profundas, por ejemplo, el color índigo, nos da la idea de algo exótico casi prohibido, deseado, pretencioso incluso peligroso, su producción era muy costosa, es un tinte procedente de la India, donde crece una planta cuyas plantas contienen un colorante mucho más concentrado que en muchas plantas. Hoy en día lo digital lo vemos azul, es un azul eléctrico, vinculado con lo eléctrico y lo electrónico, lo cósmico es también azul, irradia energía, el mundo futurista, siempre lejano y de futuro, el futuro es azul y digital.

Intuitivamente. la lejanía y todo lo que conlleva, la esperanza, el anhelo, los sueños, lo celestial... son las sensaciones de deseos que se propagan en el tiempo y en el espacio de manera no terrenal, nos llenan algún tipo de esperanza y de ánimo positivo y optimista o bien profundo y melancólico del reino de los de lo espiritual. Depende de si lo vemos entre luminosos u oscuros; cuando es luminoso, el azul brilla, tienen un movimiento excéntrico (hacia fuera), cuando nos introvertimos en sentimientos de anhelo, melancolía, etc es porque estará entre oscuros y y profundos, con más cuerpo... tienen energía concéntrica (se mueven hacia dentro), pesan más y no son tan ligeros como los azules pálidos y aclarados, que fácilmente nos hacen levantar la cabeza.

Palabras clave. Bajo, suave, sosegado, tranquilo, relajante, poético, lejano, profundo, mágico, atmosférico, serio, luminoso, frío, artístico, vocal, soul, alma, blues, energético, progresivo, melancólico, inspirador, entrañable, triste, motivador, digital, eléctrico, tecnológico, acogedor, melódico, cumbre, relax, viaje, femenino, balada, poesía, hechizo, brujería, elegante, soñador, paz, esperanzador, positivo, fescor, mojado, lluvia, calmado, futurista, trance, electrónico, sumergible, atrapador, deep, emocional, sentimiento, estrellas, universo, espacio, cosmos, sueños, especial, arriba, cielo, eufórico, sincero, orgulloso, fortaleza, redondo, infinito, fantasía, divino, intelectual, simbólico, intuitivo, anhelo, armónico, distante, espiritual, bueno, molal, tranquilizador, virtual, sugerente.



Sensación electrónica, se caracteriza por sus sonidos eléctricos y enérgicos... melodías mágicas que crean emociones intensas... visualiza la típica imagen a cámara lenta mientras miras a tu alrededor disfrutando del momento...

Azul eléctrico/ Azul digital/ Azul excéntrico. Este tipo de azul es portador de energía, tiene la capacidad de transformar los sentimientos, es intenso y es digital, por lo tanto solo podrá representarse a partir de pantallas o dispositivos electrónicos. Están muy unidos a simbolismo de nueva era, medios digitales, electrónicos y virtuales. Estos azules son los que nos llevan a mundos lejanos y futuristas, ajenos al mundo terrestre. Su sonido es progresivo e in crescendo, es de intensidad alta y la sensación de velocidad suele ser rápida, se mueve hacia arriba y hacia fuera, es luminoso y por tanto menos subjetivo aunque no por eso deja de ser irreal, su mundo es de fantasía y del deseo, de la esperanza hacia un mundo lejano y mejor. Nos ayudará a dirigir emociones intensas, con fuerza y arraigo. Es motivante y proactiva.

Sonido: Predominan las frecuencias medias en conjunto luego las altas, las bajas cuando los sonidos tienen más grosor. Instrumentos electrónicos, sintetizadores y sonidos ácidos intensos.

Movimiento: Intenso y profundo, burbujeante, es un movimiento de liberación melódica. Dependiendo de la rapidez y dureza de sus sonidos serán más agresivos o más melódicos.

Formas: El uso del triángulo podrá reforzar la sensación de intensidad, agudeza, algo que pincha... Las rectas nos ayudan a dirigir los movimientos, los círculos a armonizar y hacer menos agresiva la composición, las formas cuadradas nos aportan sensación de estabilidad.



La elegancia en el House, bases sin prisa pero sin pausa, con sonidos muy profundos, calmados, melancólicos... un estilo más abstracto y personal, te sumerge en historias. Escucha el naranja y verás la diferencia opuesta.

Azul Marino/ Azul oscuro/ Azul concéntrico. La variante profunda, de sentimiento, es el azul poético y melancólico, nos sumerge en mundos submarinos, donde no se respira y se escuchan los sonidos envolventes del mar. Tiene la capacidad de abstraer, es el más profundo de los colores, su movimiento es lento y sosegado, hacia dentro, nos dirige hacia abajo, la falta de luminosidad refuerza el sentimiento de subjetividad. Es el artístico de los azules, meditado y reflexivo. Tiene formas redondas y burbujeantes, la mezcla del verde le transfiere un movimiento latente y de ritmo constante, casi monótono; el azul le da la fuerza que necesita para contar historias, habla de melancolía y drama, pero también de esperanza, en sí tiene un tono de querer aspirar a una vida en armonía y en paz, como todo lo poético, nos cuenta su historia de una forma elegante y sutil.

Sonido: Predominan las frecuencias bajas, las más graves y profundas con mucho grosor, por eso quizás que nos lleven a algo más personal.

Estilo: Deep House. Influenciado por los tonos de Soul, del Jazz, de la música disco, es el estilo más profundo del House. Notas delicadas en estructuras cíclicas que nos baja las pulsaciones.

Movimiento: Hacia dentro y a lo personal, lento y ondulante, como una marea nocturna que aumenta de tamaño pero que siempre se relaja.

Formas: Los círculos y lo esférico refuerza una composición de azules marinos ya que le ayuda a comprender los sentimientos que se escuchan. Se puede jugar de manera poética con elementos que ilustren los conceptos que nos interesen.

Violeta.

Es el séptimo de los colores visibles en el espectro newtoniano. Su longitud de onda dominante oscila entre los 380-420 nm., se encuentra entre el azul y el púrpura. En el espectro electromagnético las frecuencias más altas y por lo tanto más cortas se denominan ultravioletas y no son visibles, así este color corresponde a las zonas con frecuencias más altas que el ojo humano puede distinguir. Abarca y se conoce también como morado y púrpura. Al conjunto de coloraciones similares las denominamos "violáceas".

Viene del francés *violette* formada por la palabra latina "viola" (flor de color púrpura) y el sufijo diminutivo francés *-ette*. El Yodo cuando se calienta desprende colores de color violeta (*iodes*). En el griego clásico el color violeta se dice *ion*. De ahí viene la palabra yodo.

Simbolismos y usos. El color del poder y de la magia, de la teología, el feminismo y del movimiento gay. Es un color de extravagancia y vanidoso, de la sexualidad pecaminosa, de lo original y de lo frívolo, es un color extrahumano, el menos natural de los colores, al igual que el naranja es terrenal, el violeta es el de las artes oscuras y no visibles, es el color de los chakras y el esoterismo, es ambiguo y vacilante, de lo artístico y de lo abstracto.

De la unión del rojo y del azul nace el violeta, la unión de lo masculino y de lo femenino, de la sensualidad del rojo y la espiritualidad del azul. Esta unión de opuestos es la que determina la simbología del color violeta. La misticidad es color violeta, la sabiduría religiosa también, los cargos más altos en la religión cristiana gozan de detalles de color violeta en sus hábitos. Simboliza también poder, respeto y sobriedad. Es un color litúrgico, el de la penitencia, el sacerdote que confiesa lleva una estola de color violeta. El rojo, color del pecado, cuando es llevado a penitencia, a la espiritualidad azul, se entona en color violeta, es el lugar en el que se encuentra el pecado cuando se lleva a su confesión. La magia es violeta igualmente, lo inmaterial e invisible llevado al entendimiento de lo humano y lo material, se hace incomprensible, por eso también sea el violeta el color de lo abstracto y artístico. El violeta, de la fe y la superstición es el complementario al amarillo, del entendimiento y lo visible. Es un color extravagante, «el violeta responde a una elección consciente de un color especial», dice Eva Heller.

Es masculino cuando es oscuro mientras que con colores cálidos y luminosos tendrá un tono femenino.

Intuitivamente. El violeta se relaciona con colores oscuros, movimientos concéntricos y hacia dentro, tiende a lo introvertido y a lo no racional ya que no contiene la luminosidad dotadora de luz visible y entendimiento. Es una sensación de predicción y de emociones profundas, tiene sonidos graves y ondulante, de formas redondeadas, se mueve lentamente porque tiene mucho peso visual y por lo tanto contiene mucho peso emocional. Es difícil de seguir pero cuando te sumerges en él te lleva e hipnotiza. Como siempre, dependiendo del contexto cambiará lo espiritual que lleva, en armonías más claras y luminosas el aspecto es más positivo, incluso tanto que mueva aspiraciones contrarias, no es lo mismo el violeta

oscuro conmovedor de todas estas emociones citadas que otro mezclado con blanco, un lila, que lo sentimos como suave, delicado y femenino, casi de porcelana, frágil y sensual. Cuando el violeta tiende al rojo, casi llegando a él, sus formas son muy diferentes, se vuelve material incluso violento, deja su lado profundo y espiritual.



Es la variante del Deep influenciada por la electrónica y de la nueva escuela, la versión más "Pop" del Deep House. Electrónica y con graves profundos que te envuelven, mantiene una base housera y combina muy bien con vocales. Está entre dos aguas de lo melódico del azul y lo dinámico del rojo.

El azul electrónico se oscurece y se entona al rojo, cuando pasa esto es porque la emoción ha cambiado de frecuencias, hacia las más graves, pero mantienen una melodía profunda, cuanto más se acerque al rojo más dureza, rapidez y sensación de movimiento.

Sonido: Frecuencias bajas, las más graves y profundas, pero compaginan muy bien con las medias y agudas, creando una armonía que gusta y agrada al oído. Cuando se acerca al rojo las frecuencias medias y los sonidos secos y con ataque* cogen protagonismo.

Estilo: Deep House Electrónico. Tiene influencia de la cultura electrónica europea, como por ejemplo la zona de Inglaterra. A veces se compaginan vocales que hacen más agradable la escucha. Bajos, sintetizadores y secuencias cíclicas.

Movimiento: Hacia dentro y a lo personal, pero cada vez se desprende más de ello. Cuando tiende al azul digital* desprende intensidad mientras que hacia el rojo contundencia. Suele ser más lento que rápido

Formas: Predominio de lo esférico, pero siempre le acompañarán elementos rectilíneos que marquen la dirección hacia lo agudo de un triángulo o lo recto del cuadrado.

Palabras clave. abajo, abstracto, anhelo, apagado, artificial, artístico, atmosférico, atrapadora, austero, bajo, brujería, bruto, concéntrico, curioso, deep, dentro, digital, distante, drogas, duro, electrónico, elegante, emocional, entrañable, envolvente, erótico, especial, espiritual, exótico, fantasía, femenino, fino, frío, futurista, gay, grande, grave, groove, grueso, hechizera, infinito, inspirador, intelectual, interno, intrigante, introvertido, intuitivo, lejano, lento, mágico, malo, melancólico, melódica, miedo, misterioso, moderno, muerte, newshool, pasión, pausado, paz, peligroso, pesado, poético, popular, profundo, redondo, relajante, religioso, sensual, sexual, simbólico, soñador, sosegado, soul, suave, sugerente, sumergible, tranquilizador, tranquilo, transición, transitivo, triste, venenoso.

Verde

Descripción técnica. Se dice del cuarto color del espectro solar. Lo percibimos a partir de la fotorrecepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 529-497 nm. En el espectro cromático las frecuencias más altas se perciben como cian y las más bajas como amarillo. Abarca un conjunto de coloraciones similares a las que denominamos “verdosas”. Del latín *viridis* que significa floreciente, vigoroso, vivo, joven.

Simbolismos y usos. Se considera bonito cuando se mezcla con azules y más luminosos (verde esmeralda, mar, mayo), y feo cuando se mezcla con turbios, pardos y oscuros, como un verde militar, o verde botella. Coge un tono positivo con azules mientras que negativos con negros o violetas. Sin embargo, pese a estas excepciones, se considera un color neutro e intermedio ya que es la mezcla del amarillo –que aporta luminosidad y calidez–, y el azul –que aporta lejanía y frialdad. Si el color rojo es seco y el azul moja, el verde será húmedo, y representa a la naturaleza, a la fertilidad, a la vida y a la salud. Junto con el amarillo, el azul y el rosa forman el acorde de la primavera, siendo el verde el color principal. Junto al blanco representa el comienzo. Junto con el azul, y en un ambiente luminoso, lo refrescante. Es ácido cuando se asocia con el amarillo. También simboliza a la juventud, cuando se asocia a lo inmaduro “que aún está verde”. Es el color de la esperanza y de la confianza, ya que se emparenta con la primavera, la esperanza germina, en contraposición con lo árido, por eso es también el color sagrado del Islam, donde un paraíso verde y floreciente es la recompensa para quienes viven en un desierto seco y cálido. Equivale a un bienestar entre lo material y lo espiritual. Es un color tan equilibrado que se usa tanto en tono masculino como en femenino, en culturas como la del islam o en la egipcia, se relaciona con dios, un dios masculino; por otro lado la naturaleza es femenina, “la madre naturaleza” que florece, y germina, otorga la vida. Aunque también de lo saludable, el verde también es el color del veneno, aunque todo depende del contexto, junto con el amarillo de la palidez de un enfermo, o junto a violetas y oscuros que nos sugiere algo tóxico. Otra connotación negativa sería cuando la asociamos a demonios, monstruos, extraterrestres, serpientes, criaturas mitológicas... ya que lo consideramos algo inhumano. Por otro lado, el color verde en sí mismo, es un color de calma, que tranquiliza, Kandinsky dice del verde un color aburrido y que acaba cansando, no contiene movimiento interno por lo que no provoca ninguna emoción en lo espiritual del alma, lo asocia con las personas fatigadas y que están en reposo, satisfechos de sí mismos y limitados en todas las direcciones “el verde es como una vaca gorda y muy sana que capaz solo de rumiar, observa inmóvil el mundo que le rodea con la mirada estúpida e indolente”. Sin embargo que el verde adquiera movimiento dependerá de la mezcla de color que la dirija a un lado u otro. Socialmente está aceptado como el color de la aceptación, del permiso y de la aprobación. Los semáforos verdes, el tick “visto” en verde, la salida de emergencia.

Intuitivamente. El verde tranquiliza y es equilibrio sensorial, como dice Kandinsky, no contiene movimiento. Sin embargo, rodeado de tonos oscuros nos genera sensaciones más de inquietud, como una selva oscura, provoca incertidumbre. Cuando se encuentra entre

luminosos denotará sensaciones más abiertas y sociales, que se mueven con más energía y electricidad, impulsan más hacia la comprensión, por eso será más alegre y despierto que un verde oscuro, introvertido y misterioso.

El uso práctico y cromático de este color en su versión más intuitiva nos ayudará a mover sensaciones, emociones e impulsos en nuestras composiciones, que combinados con otros colores nos moverán a una emoción u otra diferente. Traducido a palabras y adjetivos el uso del color verde nos mueve:

Palabras clave. Normal, equilibrado, natural, calmado, pausado, constante, práctico, floreciente, joven, rítmico, sosegado, tranquilo, aburrido, tímido, monótono, cíclico, serio, lineal, acogedor, relajante, hechizero, ambiente, viajes, paz, esperanzador, positivo, latente, frío, terraza, atrapador, transición, transitivo, básico, funcional, práctico, armónico, cortés, modesto, distante, descanso, sencillez, siesta, independiente, previsible, inadvertido, austero, confianza, seguridad, pegadizo, pregnante, pesado, pereza.



Entramos de lleno en otra dimensión, una zona más introvertida y de ritual, ritmos que himnotizan en una estructura cíclica, percusión, tribal... mezclado con sonidos profundos, un Tech house frío, es un momento de transición antes de entrar a la zona azul y más personal del Deep House.

Verde oscuro (concéntrico). Este es el verde de lo misterioso, como en la selva, no sabes que te depara y siempre estar en incertidumbre, por lo que te mantiene en un estado de alerta constante, casi en ritual, entras en el bucle de lo que se repite, se convierte en monótono y sin darte cuenta te ha atrapado, y difícil será salir de el, es el verde venenoso, como una serpiente. Es concéntrico y por lo tanto se dirige hacia dentro, por lo que tiene ese carácter profundo que nos ayudará a dirigir emociones abstractas y personales. Sus sonidos son húmedos, ni secos ni mojados, sus formas combinan curvas y rectas de forma independiente.

Sonido: Frecuencias bajas, las más graves y profundas, pero compaginan muy bien con las medias y agudas, creando una armonía que gusta y agrada al oído. Cuando se acerca al rojo las frecuencias medias y los sonidos secos y con ataque* cogen protagonismo.

Estilo: Tech House+Techno. Es la versión "fría" del Tech House rojo*. Con mucha influencia del techno más puro y tan monótono. Por eso es verde y es oscuro.

Movimiento: Hacia dentro y a lo personal, muy introvertido, incluso peligroso, es dominante y tiene fuerza en sus sonidos, latente constante... tanto que parece infinito y no acabar nunca.

Formas: Mixtas, pero las curvas ayudarán a ondular la mirada para crear efectos hipnóticos. Las líneas duras y picudas podrán ayudarnos a crear contrastes emocionales.



Estamos en el límite entre el la zona cálida y fría. Es muy parecida al amarillo pero sin tantas vocales. Las protagonistas son las bases, llenas de ritmos, loops, samples, voces rotas... un House muy fresquito y marchoso. Perfecta para Clubs veraniegos y ambientes en terraza para crear un buen clima festivo.

Verde luminoso (excéntrico). Cuando se dirige hacia fuera, en armonía con el amarillo o con el blanco, este cambia de significado, es cuando encuentras la salida de la selva y entras en una amplia pradera, llena de luz. Ves optimista la calma de la naturaleza y te dejas llevar por ella, el sol irradia este momento que te libera y otorga entendimiento. Sus sonidos son alegres y divertidos, la monotonía pierde protagonismo y ahora es el ritmo el que marca la musicalidad, aspira a un mundo cálido y de comunicación, está en ese límite de lo subjetivo y lo objetivo.

Sonido: Frecuencias medias. Pero empiezan las agudas y aún no han perdido las más graves.

Estilo: House. Club. Es un House más monótono que el Clásico porque sus sonidos són más directos. No tienen tanta vocal, y si la tienen será en formas rotas, los productores juegan con los sonidos y las vocales como bricoladores. Las rompen y crean ritmos divertidos y bailables. Influencia del Funk.

Movimiento: Más vibración cuando se dirige al amarillo y más estático cuando va hacia el verde oscuro.

Formas: Mixtas para jugar con los sonidos y ritmos de la canción.

Negro.

Descripción técnica. Cuando la percepción visual es de máxima oscuridad, debida a la inexistencia de fotorrecepción, por ausencia total de luz, estaremos ante el color negro. Es la consecuencia de la absorción de todas las radiaciones del espectro y por tanto no refleja ningún color. Así como el blanco es la suma de los colores luz (en la síntesis aditiva), el negro es el resultado de la suma de todos los colores pigmento (en la síntesis sustractiva). La denominación de color negro como "negruzcas/os" incluye a las coloraciones similares del negro que poseen una sugerente saturación y matiz.

La palabra negro viene del latín *niger, nigra, nigrum*. No hay datos de dónde sacaron los romanos esta palabra, sin embargo, en el latín se distinguen con diferentes vocablos en ciertos colores las variantes mate y brillante. La palabra *niger*, significa negro brillante, es decir, que emite brillo e irradia energía luminosa. Al color negro mate se le denomina *ater*, que se asocia al color del humo negro procedente de quemas destructivas de productos no habituales como la paja o la madera (humo blanco), el adjetivo *atroz* (fiero, cruel, inhumano.) viene de aquí. El color blanco también tiene esta particularidad, *cándidus* se refiere al blanco brillante o que irradia energía, mientras que *albus al blanco* mate como pálido.

Simbolismos y usos. El color del poder y de la violencia, pero también de la elegancia. Es la negación y lo todo lo que connota aspectos negativos, como el odio. El color del fin y de la muerte, del luto, de la mala suerte.

El negro «es un color sin color», pero sí es un color, y tiene la misma o más importancia que cualquiera de los colores que sí tienen color. Junto al blanco es el que modifica el aspecto y la atmósfera de las composiciones. Son los que dirigen y llevan la emoción interna de un color a su lado más positivo o negativo, a la hora de comunicar el uso del blanco o del negro tiene vital importancia, y los pintores los saben.

El negro tiene la capacidad de relativizar las pasiones de cada color; junto con el negro, en el rojo transforma el amor al odio. Junto con el amarillo pasa de ser el optimismo a ser el egoísmo y la culpa, algo impuro. La elegancia y la sutileza renuncia al deseo de llamar la atención, apuesta por la sencillez y por lo conservador, no arriesga. *Black is beautiful*, es el leitmotiv en África, donde el negro pasa a ser un color maravilloso y de orgullo, un color bello. En la bandera de Malawi se ve un sol sobre fondo negro, que simboliza el comienzo de una nueva era de Estados independientes. Que el negro adquiriera este significado en los países africanos simboliza un sentimiento de autoconciencia y revolución.

Sensaciones. Kandinsky define al negro así: "Como una nada sin posibilidad, como una nada muerta después de apagarse el Sol, como un silencio eterno, sin futuro ni esperanza: así es interiormente el negro". El uso del negro disminuye, abstrae, sustrae, quita y resta, es estrecho, anguloso, duro y pesado.



Sonidos puros y oscuros dentro de una estructura cíclica, contundente y compacta, escucharla te envuelve, te abstrae y te hipnotiza.

Todo se apaga y se oscurece, los sonidos te envuelven y los ritmos te hipnotizan cada vez más. Cuando no hay luz se perciben mejor las emociones, porque sentimos más los estímulos. Por eso el negro atrae a la música más oscura. Cuando cualquier color se mezcla con el negro adquiere inmediatamente un tono contrario al natural.

Sonido: Dominan las frecuencias graves, las altas y medias se agudizan. Las producciones suelen ser muy meditadas, cada sonido está estudiado y colocado en la posición más indicada.

Estilo: Techno. La música de la era industrial. De tono underground. Nace en Detroit, con el uso experimental del sintetizador electrónico.

Movimiento: Hacia dentro. Es dominante y se encuentra en el centro de nuestra propuesta de círculo cromático. Es el más de los subjetivos e introvertidos.

Formas: Las redondas refuerzan y sumergen, las rectangulares representan dureza, robustez y consistencia. Los ángulos agudos exclaman y advierten.

Palabras clave. abajo, abstracto, aburrido, agresivo, anarquía, anhelo, antierótico, apagado, aspera, atrapador, austero, brujería, bruto, cíclico, concéntrico, constante, contundente, cuadrículada, cultura, desagradable, dentro, desaparecible, descanso, despacio, detroit, diabólico, dinámico, distante, dominante, drogas, dureza, duro, efusivo, egoísta, elegante, emocional, enérgico, enfermo, envolvente, espeluznante, estresante, estructurado, eufórico, excitante, fantasía, grave, groove, grueso, hechizera, impertinente, inadecuado, independiente, infinito, inmoral, interno, intrigante, introvertido, latente, lejano, lento, lineal, loco, malo, melancólico, mentira, miedo, minimal, minimalista, misterioso, monótono, motivador, muerte, negativo, negro, noche, odio, oldschool, orgulloso, oscuro, peculiar, peligroso, personal, pesado, profundo, prohibido, repetitivo, ritual, roto, rotundo, seco, sensacional, sentimiento, serio, simbólico, subjetivo, sugerente, sumergirse, transformador, presuntuoso, triste, underground, vacío, varonil, venenoso, vicios.

Blanco

Descripción técnica. Técnicamente, el blanco es la consecuencia de la fotorrecepción de una luz compuesta por todas las longitudes de onda del espectro visible. Es un color acromático, de máxima claridad y oscuridad nula. La denominación "blanquecinas" incluye al conjunto de coloraciones similares al blanco.

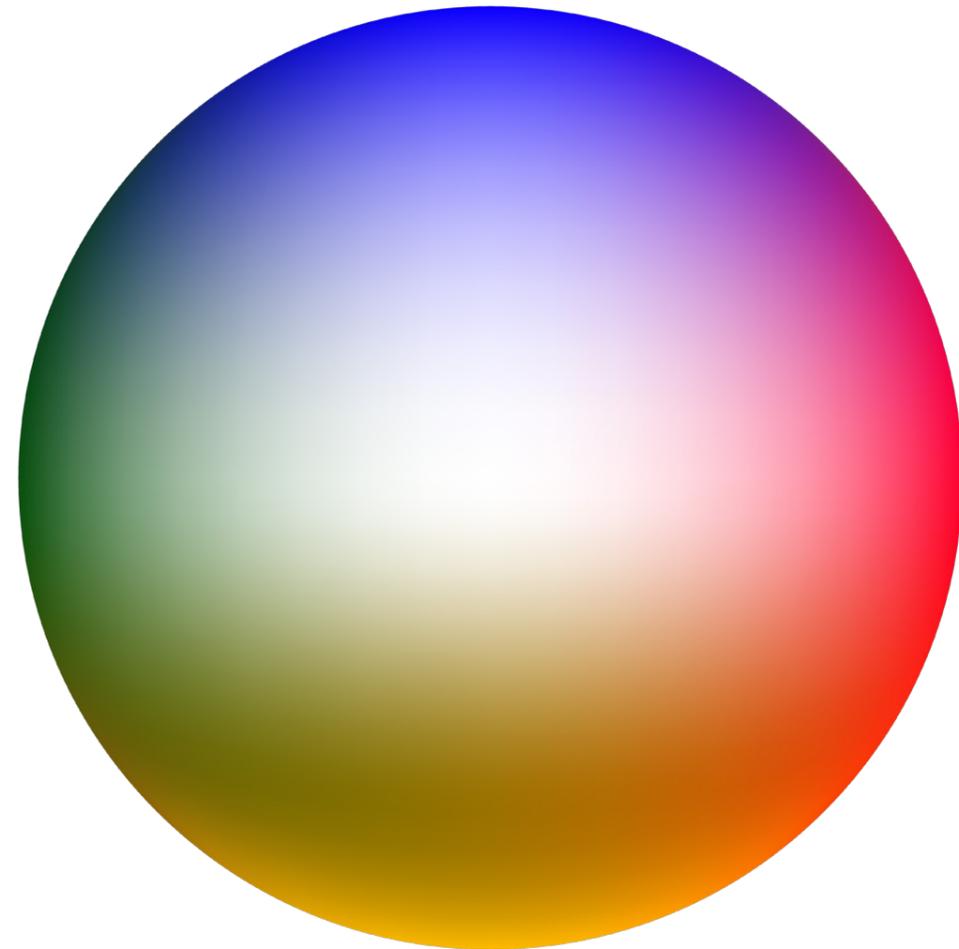
Viene del germánico *blank*, que así era como les llamaban a los caballos más claros. A su vez, viene de *blinken*, que significa brillar. El lexema *leuco* se utiliza para determinar la acción de blanco de una palabra, por ejemplo, leucocito (glóbulos blancos).

Simbolismos y usos. El color de la inocencia, del bien y el de los ángeles, la llegada a la muerte es el negro y el comienzo de la nueva vida es la luz, el blanco. Es el color de la perfección y de lo unívoco, de la limpieza y de lo virgen. Es vacío, ligero y está arriba.

Es el color de la perfección, el concepto blanco, no conlleva ningún significado negativo, es el de la pureza, libre de cualquier connotación, no tiene matices que modifiquen su cualidad esencial, ya que es esencial en sí mismo. "¡hagase la luz!" es la frase que da el comienzo de todo, es la luz que ilumina el mundo, radiación y luminosidad máxima, ausencia de oscuridad. Es el color del bien y de la honradez. El color de los dioses. Es lo exacto y la unívoco, dos lados fuertes de «la verdad» "o blanco, o negro" dice la expresión. Edward Bono nos habla de 7 sombreros de colores que definen diferentes roles en la comunicación empresarial, el blanco corresponde a la actitud más objetiva, que se basa en los hechos, esa persona tiene datos que corroboran su fundamento y su discurso. Es lo limpio e higiénico, está libre de mancha. Donde el blanco está presente, no hay nada, cuando decimos que nos hemos quedado en blanco estamos diciendo que nos hemos quedado sin palabras.

Intuitivamente. El uso del blanco suma, añade y aporta. Expande y amplifica, tiende a maximizar la emoción haciéndola más accesible al entendimiento, cuanto más blanco, más iluminado y por lo tanto, más capacidad de visión, lo que hace una mayor comprensión de las cosas. El blanco todo lo positiviza y lo connota de cualidades y virtudes más desenfadas. El blanco es más comunicativo socialmente. Su dirección es hacia fuera y hacia arriba, es de movimiento excéntrico.

Palabras clave. Abierto, agradable, alto, alegre, ambiente, amplio, animado, angelical, arriba, austero, bello, bueno, calmado, cielo, claro, clásico, confianza, convencional, corriente, delicado, deportivo, descanso, día, diseño, divino, dulce, elegante, entrañable, esperanzador, espiritual, excéntrico, felicidad, figurativo, fino, fresquito, fuera, grande, infinito, inocencia, inspirador, intelectual, inteligente, latente, lejano, limpio, luminoso, luz, melódico, modesto, natural, nuevo, paz, playa, popular, positivo, práctico, previsible, redondo, relajante, relax, religioso, saludable, sencillo, sentimiento, sincero, social, sosegado, soul, suave, sugerente, sutil, terraza, tierra, tranquilizador, tranquilo, veraniego, viaje, vida, vocal.



El Blanco, al tener connotaciones totalmente diferentes al color negro, no lo relaciono con la música techno. Quizás con estilos más clásicos o con estructuras sin tanta repetición... Jazz, latin, soul, soulful, funk, disco, pop... tiene otro espíritu.



Un instrumento de color

Como resultado de este proyecto, definitivamente, se opta por el diseño de producto. Se trata de un objeto destinado a la iluminación de espectáculos en vivo y que se sirva de todos los conceptos desarrollados en este documento.

Declaración de intenciones. Quien utilice este objeto podrá componer en directo a partir de música, mediante proyecciones de formas, colores y movimiento, podrá jugar con intensidades y efectos visuales para crear emociones que realcen el espectáculo.

¿Cómo es y cómo funciona? El objeto dispone de un mecanismo electrónico vinculado a un software que se proyectará en las diferentes pantallas del que se disponga en el espectáculo. El aspecto se asemejará al de una mesa de mezclas típica de un Dj, pero las funcionalidades son distintas, se mezclan proyecciones y no música.

¿Para quién esta dirigido? Será alguien como complemento del Dj. Estará ligado a la profesión de iluminador de espectáculos (VJ) y será una nueva herramienta para él. Por eso el profesional que lo utilice deberá de tener unas nociones básicas de iluminación, dominar los conceptos de diseño y composición, y oído musical.

Ficha de análisis

Nombre del objeto. MoodForm - Color mixer **Autor** Álvaro Liniers. **Dimensiones** 80x50x10cm. **Material** Metal, madera y plástico y cristal. **Peso** <1 Kg **Embalaje** El embalaje a la vez será el estuche del objeto. Estará acolchado con gomaespuma forrada de manera que lo proteja contra golpes. Además contiene un manual de instrucciones para la correcta utilización del objeto. **Utilidad declarada.** Mezclar colores y efectos de animación para festivales de música electrónica **Funcionalidad.** Es un objeto intuitivo pero requiere de un conocimiento previo. Con pocas horas de experimentación se pueden ir adquiriendo las infinitas posibilidades de combinación para su disfrute. Las piezas mecánicas no requieren de un conocimiento experimentado. **Ruido.** Es silencioso. Al ser un instrumento digital no requiere de motores que generen algún tipo de ruido. Va enchufado a la corriente y está vinculado a un software. **Mantenimiento.** Siempre es recomendable hacer un chequeo periódico del instrumento. Se debe evitar exponerlo a altas temperaturas o a humedades extremas. **Ergonomía.** El formato horizontal permite que se pueda interactuar con el objeto de forma cómoda con las dos manos. Tiene dos modos: Modo ensayo y Modo Live; para el primero de los modos, el uso de faders y manipuladores rotatorios aporta precisión de detalle. Para el Modo Live la pantalla digital del dispositivo se convierte en un sensor táctil donde el usuario podrá generar proyecciones más

orgánicas y creativas. **Acabado.** Está exenta de elementos o adornos que no aporten información útil al manejo. El color será el natural del material usado. Se utilizará serigrafía resistente al agua para los textos necesarios para cada elemento. El logotipo de la marca estará dispuesta en la zona posterior de cara al público. **Manejabilidad.** El objeto se transportará en un maletín que dispone de asas con una empuñadura cómoda y adaptable a la mano. **Duración.** Al ser un objeto de uso profesional y de producción costosa, el producto se somete a una serie de controles de calidad rigurosos de manera que se garantice la duración máxima en función a los materiales usados y a un uso correcto. **Estética.** Las partes conforman un todo coherente y formal. **Moda (styling).** No sigue modas ni condiciones sociales. La forma seguirá a la función, quién lo ve deberá poder relacionarlo de manera intuitiva con cualquier otro producto de la industria del espectáculo y la música. **Valor social.** La figura del iluminador de espectáculos pasa desapercibida en conciertos y festivales. Este producto puede sugerir la idea de una puesta en escena donde este profesional adquiera un papel protagonista en conjunto con el músico o dj en cuestión. **Esencialidad.** Cada uno de los elementos tienen una función declarada. Sólo la pantalla, ya que nos permite jugar con el contenido y la interacción, dispone de varias funciones prácticas. No tendrá más elementos de los necesarios, así como adornos que distraigan.



Studio Auto Live!

Medios Bajos Altos

Brillo Contraste Textura

Atenuar Desenfoq. Nitidez Viñeta

Modos

Viñeta Nitidez Desenfoq. Atenuar

Textura Contraste Brillo

Medios Bajos Altos

Detalles

Atmósfera

Atmósfera

Detalles

125
BPM

125
BPM

MOODFORM colormixer

Saturación

Color

Rango de T°

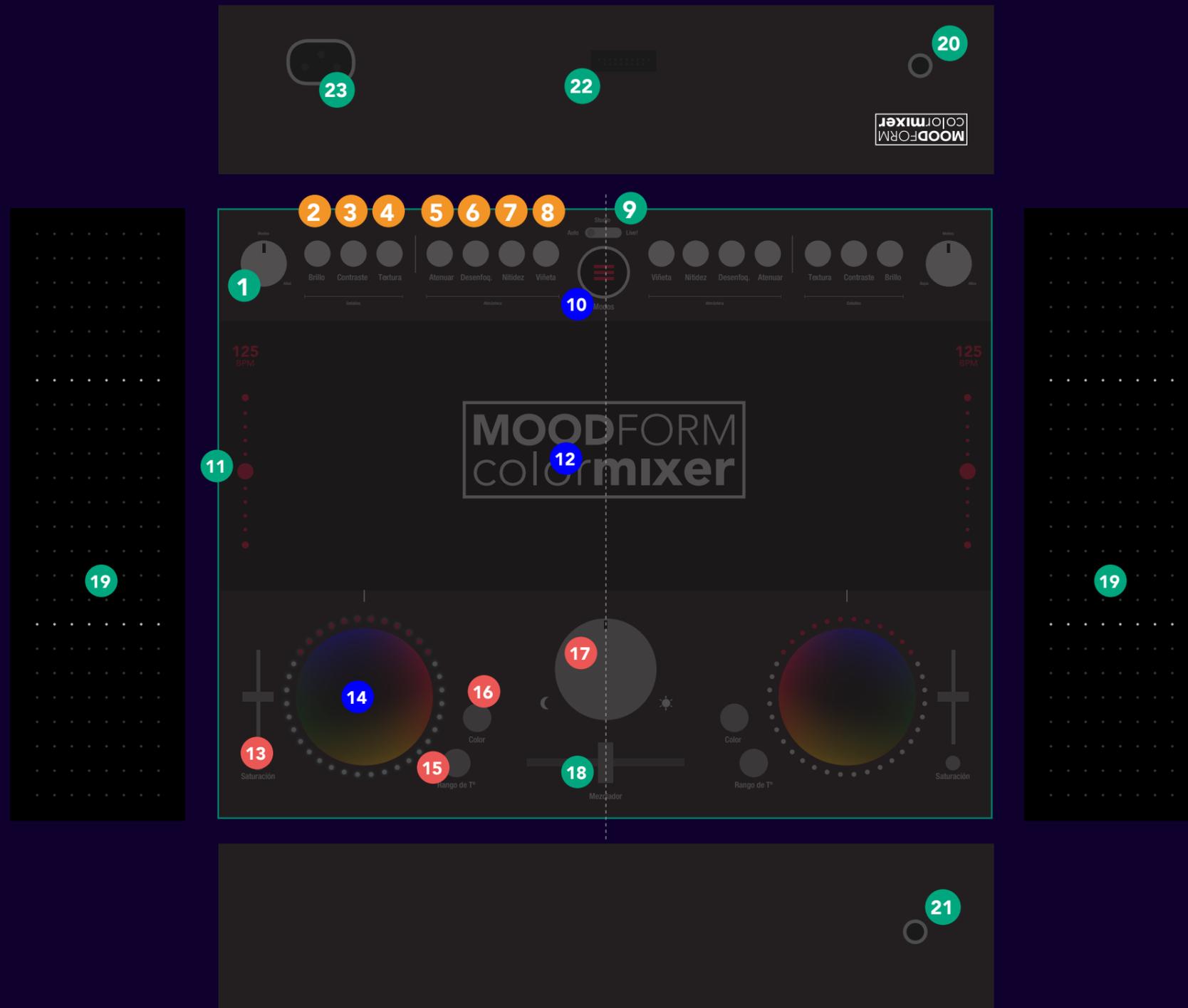
Mezclador

Color

Rango de T°

Saturación

Hardware



● Filtros de acabado ● Ajustes de color ● Pantallas ● Otros controles

- 1 SELECTOR DE FRECUENCIAS
- 2 BRILLO
- 3 CONTRASTE
- 4 TEXTURA
- 5 ATENUAR
- 6 DESENFOCAR
- 7 NITIDEZ
- 8 VIÑETA
- 9 SELECTOR DE MODO
- 10 DISPLAY DEL MODO
- 11 AJUSTE DEL TEMPO
- 12 PANTALLA TÁCTIL. VISOR DEL LIENZO
- 13 NIVEL DE SATURACIÓN
- 14 DISPLAY DEL COLOR
- 15 AJUSTE DEL RANGO DE TEMPERATURA
- 16 AJUSTE DEL COLOR DOMINANTE
- 17 AJUSTE DE CLARIDAD/OSCURIDAD
- 18 MEZCLADOR DE PISTAS
- 19 SENSOR DE FRECUENCIAS
- 20 ENTRADA AUDIO
- 21 AURICULARES
- 22 CONECTOR DE PANTALLA
- 23 CORRIENTE

Software. Pantalla de inicio.

Cuando el dispositivo se inicia, la pantalla informa de los pasos a seguir para comenzar a utilizarlo.



El primer paso es conectar el cable de audio de manera que el dispositivo pueda recibir señales eléctricas. Una vez detectado el audio, automáticamente comienza a generar proyecciones.



El segundo paso es elegir un modo de proyección. Hay 3 modos: **Auto**. Proyecciones basadas en las descargas eléctricas que recibe el dispositivo. **Studio**. Los parámetros del hardware se sincronizan con programas de producción musical. Sirve para crear videoclips de formas y colores basados en los ritmos y estructuras de las creaciones musicales. **Live!**. Se tiene el control del tiempo y ritmos gracias a unos sensores que hay en los laterales del dispositivo.

Software. Menú de navegación.

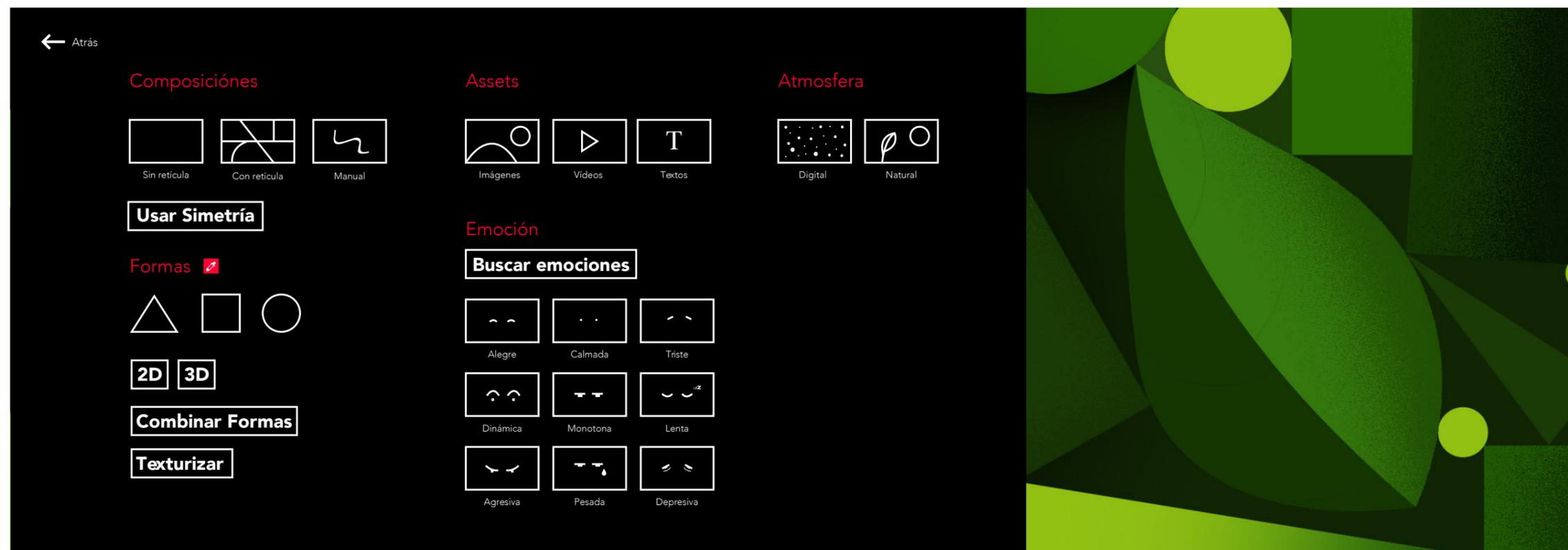


El menú principal se divide en 5 grandes secciones y una adicional de compartir la proyección en directo. En la parte de la derecha se muestra la proyección que se está emitiendo en el espectáculo. El Vj será capaz de manejar diferentes parámetros de la composición a partir de este menú.



A la izquierda. Previa del dispositivo en el menú actual. A la derecha. Simulación de mapping en directo generado a partir del dispositivo.

Software. Menú desplegado



Composiciones. Se puede elegir entre 3 tipos de composición: Sin retícula: los elementos gráficos se mueven alrededor del lienzo sin límites ni barreras. Con retícula: La composición se divide en retículas sugeridas por el dispositivo. Los elementos se mueven entre las divisiones. Manual: El usuario puede dibujar su propia retícula a su antojo. Puede activarse el modo simetría.

Formas. Se podrá decidir las formas dominantes de la composición. Hay 3, el triángulo, el cuadrado y el círculo.

Con la herramienta cuentagotas activada se podrá seleccionar cualquier forma de la composición y modificar sus parámetros. Dispone de 4 parámetros. Formas en 2D, en 3D, combinación de formas (se hacen fusiones entre las 3 formas básicas para generar gráficos alternativos), texturizar (se pueden generar degradados y texturas para dar profundidad a las piezas).

Assets. Sirve para añadir nuevos elementos a la composición, bien sean imágenes, vídeos o incluso textos y tipografías.

Emociones. Aquí se podrán encontrar diferentes composiciones predefinidas anteriormente. Vinculadas a palabras y conceptos que contienen en sí unos colores, formas y composiciones declaradas por el software.

Atmósfera. Tiene dos modos: un entorno «digital», que crea un ecosistema galáctico y de tono futurista y un entorno natural, en el que las formas adquieren colores más naturales, con luces y sombras que lo ambientan en un motivo terrestre.

Bibliografía

KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barral editores, 1983.

HELLER, Eva, *Psicología del Color*, Gustavo Gili, 2004.

MUNARI, Bruno, *¿Cómo nacen los objetos?*, Gustavo Gili, 2004.

SCHAEFFER, Pierre, *Tratado de los objetos musicales*, Alianza Editorial, 2008.

W. KOHLER, K. KOFFKA, y F. SANDER, *Psicología de la forma*, Paidós, 1963.

<http://techno.org/electronic-music-guide/> [Consulta: 23 Marzo de 2016]

<http://www.filomusica.com/filo48/sinestesia.html> [Consulta: 5 Mayo de 2016]