

Develando Luces y Colores de elementos Intermareales

Impresión, Emoción y Memoria del color en la zona Intermareal

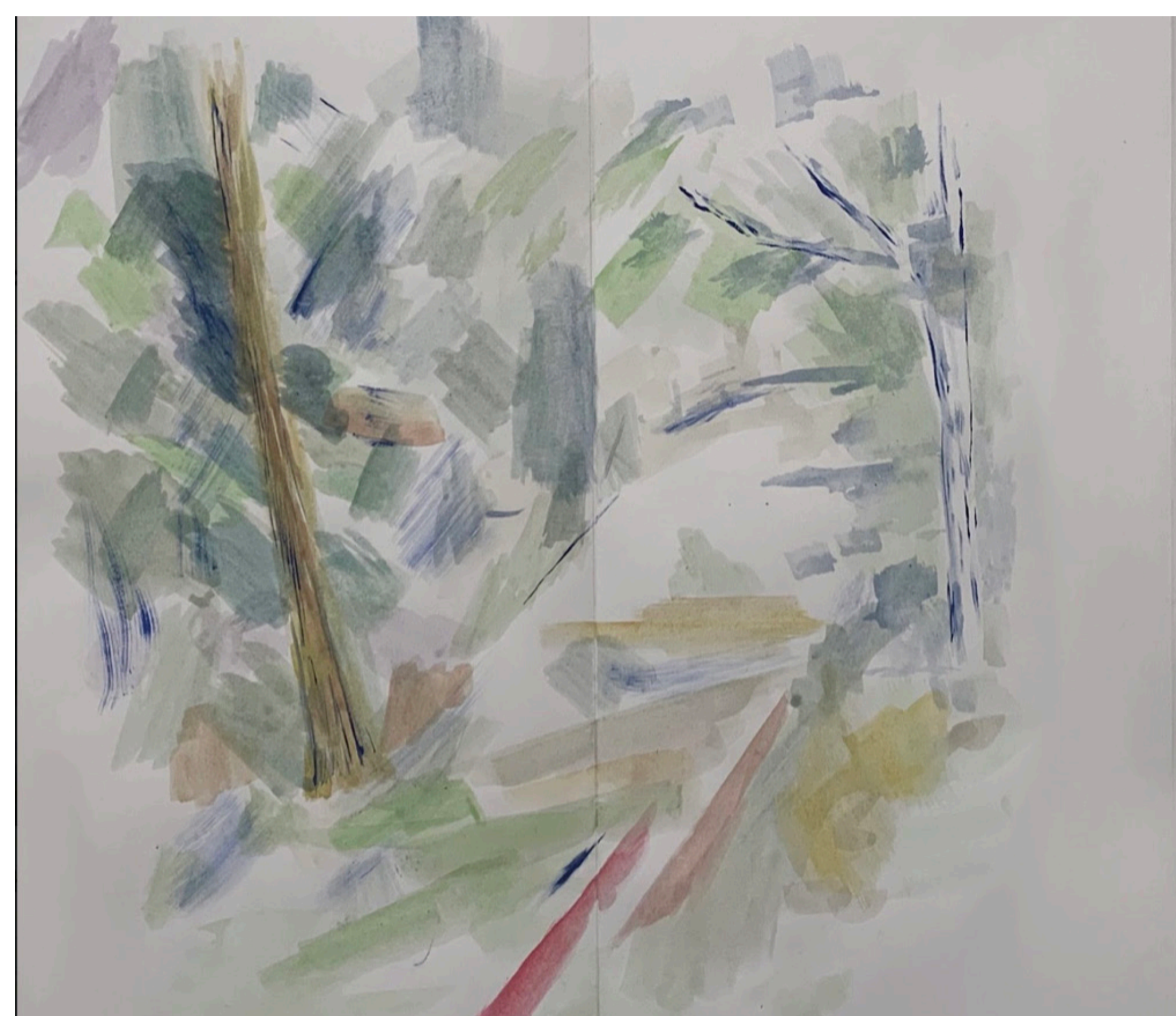
1. Acuarela original de J.M.W. Turner.

2. Reproducción de croquis de J.M.W. Turner.

Experiencia de lectura del color en las acuarelas de Turner.

Joseph Mallord William Turner, pintor inglés reconocido por su técnica de trazos insaturados y vaporosos, por su paleta razonada de colores consistente mayoritariamente por los tres colores primarios.^{1,2} Gracias al análisis de sus obras pude comprender la forma en como la luz incide sobre una escena en particular, variando en intensidad, opacidad y brillo. La forma en que Turner retrataba las escenas de la naturaleza, con su luz natural, dio pie a que pudiese comprender a través de la observación cómo es el comportamiento de esta y como incide en el resultado de cada elemento componente de una obra.^{1,2}

3. Extracto reproducción de obra de Paul Cézanne.

Experiencia de lectura del color en las acuarelas de Cézanne.

A partir de la observación y posterior reproducción de las acuarelas de Paul Cézanne, pintor francés Postimpresionista, quien a partir de su forma de plasmar sus obras, pasó a la historia del arte como el padre de la pintura moderna. Gracias a su caligrafía, hecha a partir de trazos rápidos y azarosos pero coherentes modelando así el color, quien a diferencia del resto de pintores de la época, se centró en demostrar el color tal y como el lo percibía.³

Gracias a Paul Cézanne, creamos varios escenarios intermareales basadas en su técnica de color local, el cual se crea a partir de realizar obras observando acuciosamente cada centímetro del elemento, identificando cada matiz de color presente y replicándolo.

La acuarela como herramienta de estudio del dibujo y del color.

La acuarela es una herramienta muy versátil al momento de estudiar los efectos de la luz y el color, gracias a su flexibilidad en términos de saturación del color y cómo esta puede fácilmente manipulable para adecuarse a nuestra voluntad.^{1,2} Gracias a constante trabajo con la técnica de las aguadas fue posible generar una memoria del color más consciente a través de la experimentación y uso de las diferentes características que ofrece la técnica ya sea, la facilidad de mezclar, sobreponer y difuminar tonalidades para plasmar de manera más dócil y fidedigna ya sea lo que estamos observando o simplemente un proyecto directamente de nuestra imaginación.

Experiencia de lectura del arte de la xilografía.

A través de la lectura y la creación de xilografías^{4,5} fue posible desarrollar un nuevo entendimiento de lo que es la luz y el color, comprendiendo que existen elementos que son indispensables al momento de plasmar una imagen sobre un lienzo. En un principio puede ser difícil pensar en cómo un material tan rígido como la madera o cualquier material a tallar, es capaz de denotar tanta fluidez en sus trazos y cómo es capaz de plasmar una expresividad tan sensible y delicada. Observar y comprender una obra xilográfica y como esta juega con elementos como la luz y la sombra a través de trazos, los cuales se transforman en intersticios que prontamente darán lugar a un sin fin de copias y que cada una de estas mantendrá su característica de única, esa es la singularidad que le da la riqueza a este arte.

La xilografía como herramienta de exploración del dibujo y del color.

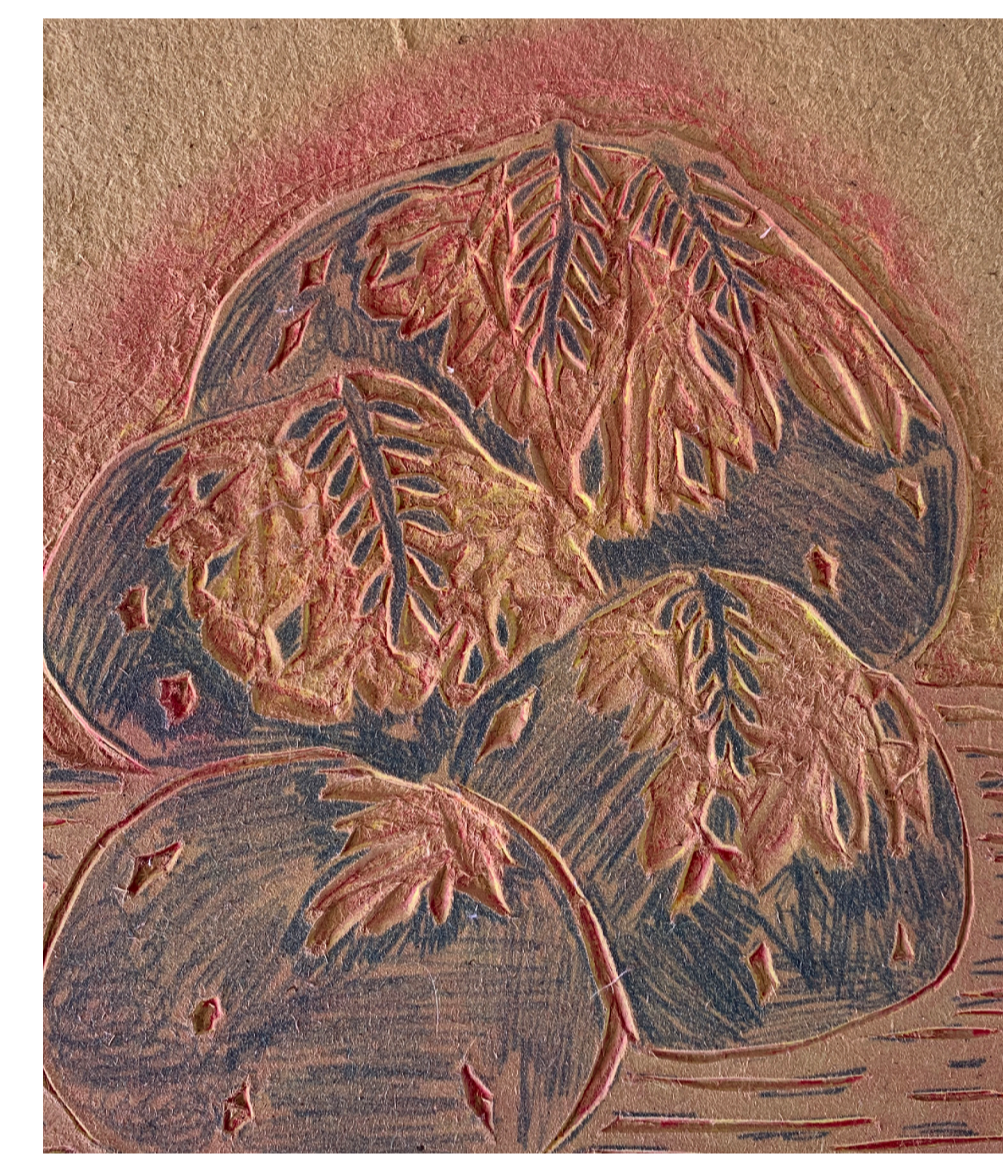
A medida que nos vamos sumergiendo en el mundo del tallado y la xilografía, a través de la experimentación y la perfección de la técnica, es como podemos apreciar el valor de esta, el cómo se puede reproducir una obra tantas veces como queramos.⁶ El color es una de las características intrínsecas de la técnica del tallado y posterior xilografía, debido a su capacidad de someterse a tantas modificaciones y variaciones en el color como resista la matriz, la cual es la encargada de plasmar todas nuestras inquietudes respecto al color. Gracias a técnicas como la superposición de colores es como pudimos comprender de otra manera los efectos del color.⁸

La propuesta de mostrar en base al diseño de una frase visual.

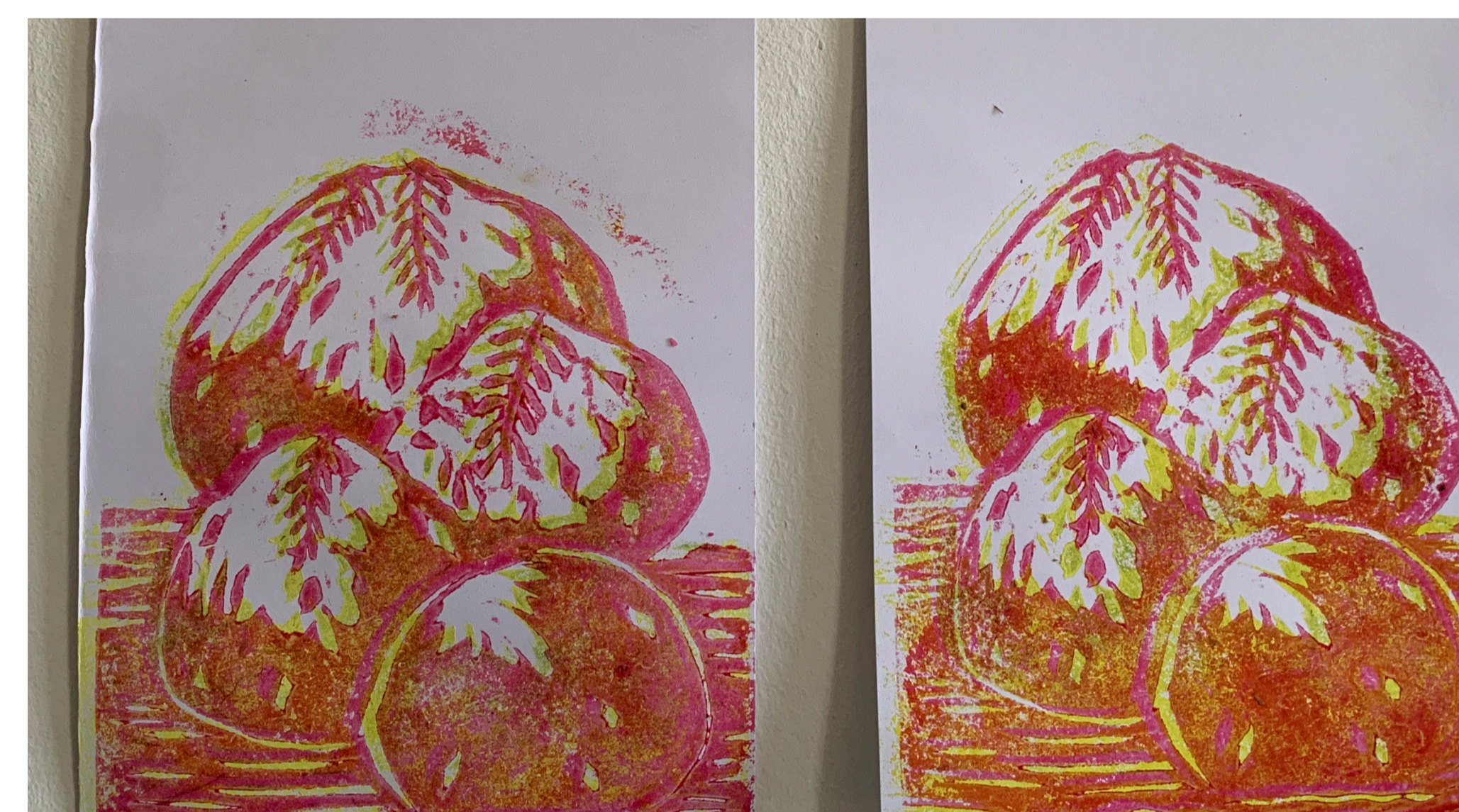
Para construir la coherencia de la frase visual y que esta sea legible para cualquier lector, sin necesidad de conocimientos previos, es necesario crear relaciones visuales entre elementos y acudir a la memoria del color presente en cada uno de nosotros. En este caso, fueron seleccionados un color local por cada elemento presente en la escena intermareal (mar, algas y rocas). Para la impresión monotonal fue seleccionado el color del elemento con mayor preponderancia en la escena. En el caso de la impresión bitonal fueron seleccionados los dos colores de los elementos con mayor preponderancia en la escena, superpuestos uno sobre el otro con un margen de error de aproximadamente 1 centímetro, los cuales en las zonas donde se superponen uno sobre el otro, dan como resultado un tercer tono el cual es un matiz de las tonalidades presentes en la escena. Para la xilografía tritonal, se utilizaron los tres colores locales de los elementos correspondientes, entintando las zonas solamente con su color correspondiente, creando así una escena completa.

4. Croquis de rocas y algas en tinta china.

5. Matriz tallada de xilografía.

6. Impresiones xilográficas de algas y rocas.

Construcción del color local en las versiones monotono, duotono y tritono.

7. Impresión xilográfica monotono.

8. Impresión xilográfica duotono, (Superposición)

9. Impresión xilográfica tritono, (Color local)

A partir de la observación y diferenciación de los elementos protagonistas ubicados en la zona intermareal, es como pudimos identificar el rango de matices de colores presentes en cada uno de estos, pudiendo así seleccionar el color predominante y reproducirlo para que este fuese el elegido y crear nuestra propia frase visual coherente. Si bien en las escenas encontramos un sin fin de matices diferentes, la xilografía nos permite plasmar estas con el mínimo de tonalidades, ese es el caso de la impresión xilográfica monotonal. En el caso de la expresión duotonal de la xilografía, se utilizó la técnica de superposición la cual contiene tres momentos tonales, ambos colores impresos y el resultado de la superposición de estos. La xilografía tritonal se realizó en tres instancias de impresión definiendo cada zona de la matriz con un color, siendo este el color local.