

Resumen Castellano

DINÁMICA DEL COLOR EN LA PINTURA . Prácticas plásticas y visuales

La presente tesis expone el color como elemento formal dinámico con la capacidad de formar parte del lenguaje visual dentro de un contexto concreto, el tratamiento pictórico. Una investigación sobre el color y sus diferentes aportaciones al lenguaje plástico y visual. Por un lado, un estudio sobre la dinámica del color el cual determina los factores del proceso perceptivo tanto físicos, como fisiológicos, investigando el desarrollo de las cualidades dinámicas del color que ayuden a formar un marco conceptual. Y por otro lado desde la praxis, se presentan ensayos donde habilitar métodos, técnicas y conceptos que permitan el desarrollo de la dinámica del color en el lenguaje plástico, incorporando el movimiento del color al discurso pictórico y a la comunicación visual.

Se ha tratado de acotar dentro de un campo de investigación específico del color, el soporte pictórico. En él, hemos desarrollado tres proyectos con la finalidad de controlar las capacidades dinámicas del color, haciendo pruebas, reproduciendo experiencias y extrayendo conclusiones que ayuden a desarrollar métodos y conceptos aplicados a la dinámica del color dentro del proceso pictórico.

Cada uno de los estudios corresponde a objetivos diferentes sin embargo son complementarios dentro del proceso comunicativo. En un primer estudio se analizan las posibilidades dinámicas del color desde su dimensión física, investigando la interacción entre el color luz y el color pigmento. Se contextualiza la actividad de la luz y del pigmento en diferentes momentos históricos que han aportado valores a los fundamentos del color.

Sin embargo para el estudio de la actividad del color ha sido necesario controlar desarrollar las capacidades de la luz mediante la creación de lámparas de amplio espectro lumínico que articulen a su vez las capacidades de los pigmentos. Ambos componentes producen una misma actividad, la dinámica del color, el objeto a estudiar en cuestión, donde la luz y los pigmentos se establecen como parámetros del movimiento del color. A partir de estos instrumentos de trabajo se realizan una serie de experimentos delimitando las condiciones lumínicas, materiales a utilizar, mezclas aditivas y sustractivas e interacción de ambas, exposiciones de muestras y representaciones donde se visualicen las trazas de movimiento, así como tratamientos de color desde procesos opuestos y tratamientos para hacer más dinámico el color como la utilización de la fluorescencia y los colores metámeros. Con todo ello se crea un marco de referencia para la dinámica del color donde interactuar y unas posibilidades técnicas para expresar los colores mediante el control de la luz y el control de la paleta de colores.

La fluorescencia supone dentro de los principios dinámicos del color, un nexo entre las cualidades lumínicas y las cualidades matéricas, entre las cualidades de emisión y recepción de la luz. Desde las primeras experiencias con la fluorescencia han sido las mismas preguntas con diferentes matices las que han ido contestando las necesidades del sistema dinámico del color ¿Qué iluminación aplicar en la pintura? ¿Qué luces y que pigmentos son adecuados? ¿Se puede fusionar con técnicas y procesos que ya conozca? ¿Qué metodología utilizar para potenciar los efectos? ¿Cómo representa el color en este medio? ¿Es posible introducir nuevos valores a partir de nuevas técnicas?

En un segundo estudio estas capacidades adquiridas se ponen a disposición del lenguaje pictórico aplicándolo en el entorno de creación artística. Se desarrolla un proyecto de pintura denominado “*Pintura de amplio espectro lumínico*”

o también “*Pintura WSL*.”¹ Tipología de pintura basada en la interacción de la luz con la materia. La pintura de amplio espectro lumínico trata la imagen en función del control de la iluminación y el comportamiento de los materiales. La interacción entre la luz y los pigmentos proponen un campo de investigación en la obra como proceso comunicativo.

En el segundo estudio *La dinámica del color en la figuración* hemos tratado de establecer una aplicación práctica al sistema que proporciona el uso de los colores-luz y los colores-pigmento, tanto a la hora de tratar una imagen mediante la pintura como de presentar la obra. Para ello, se ha analizado los aspectos de dos obras realizadas bajo el sistema de iluminación de amplio espectro lumínico, respondiendo a cuales son los motivos fundamentales a la hora de elegir la figuración para su representación. La incorporación de conceptos como *Ultrarrealismo* del autor Raúl Chavarrí ha significado una toma de conciencia en los principios en los que el pintor se puede apoyar al representar la realidad. A partir de crear conceptos como la esencia de la realidad encontramos un sistema de valores para desarrollar la representación. El ejemplo ha sido la creación de la capa “*epitelial*” en las obras *Tiféret* y *Oniricathsub*. Mediante la utilización de craquelados estableciendo técnicas pictóricas que cumplan varias funciones. El principal objetivo visual ha sido la jerarquización de colores en función de los elementos gráficos que construyen la figuración. Los colores dependiendo de la proporción de agentes fluorescentes en su composición y de su diferente cromaticidad expresan unos valores de luminosidad con mayor o menor intensidad constituyendo un ‘*claroscuro dinámico*’ en las figuras ante los cambios lumínicos. El comportamiento poliédrico del color activa una maleable visión de la realidad, un punto de vista relativista de las formas. El color como cualidad espacio-temporal activa mecanismos en la percepción visual que más allá de hacernos dudar de las formas, nos ayudan a comprenderlas. El color deja de ser el atributo de sugestión por el cual identificamos a las figuras y pasa a tener un comportamiento formal. Estas capacidades dinámicas se ponen a disposición del lenguaje pictórico.

No solo el planteamiento técnico y creativo ha sido importante en este proyecto sino también en como presentar la obra pues este sistema visual implica un diseño en la presentación de la obra. La presentación de la obra es un aspecto importante en su configuración, atañe al propio concepto de la obra y lo que significa la dinámica del color en esta tipología pictórica. Se abre una vía para el observador, a indagar en la percepción a través de la presentación de la obra. Se plantea un performance pictórico, una dimensión de actuación de los elementos gráficos buscando la sincronía entre la plástica y lo visual a través del color. En un tercer estudio se realiza un proyecto atendiendo principalmente al aspecto perceptivo de la dinámica del color. Se realiza el diseño de una cúpula perceptiva la cual permita el estudio de aspectos como la relación entre el espectador y la obra a nivel perceptivo, el desarrollo del lenguaje visual a partir de la exposición de pintura WSL y la utilización de la cúpula como soporte pictórico. En este apartado se ha buscado también reflejar la importancia de diseñar no solo la composición espacial de la obra sino su composición temporal. Los colores pasan a formar parte del movimiento por lo que dependen de la progresión, en que orden se preceden y suceden. Percepción espacio-temporal que configura la actuación del color. Hemos podido comprobar la relatividad de los colores dependiendo de su ubicación, cambiando su percepción al igual que una nota musical varía su sensación según el lugar donde se encuentre. Por lo que el control temporal permite el análisis de la interacción de los colores y de la formación de post-imágenes.

A partir de estos tres proyectos, el objetivo consiguiente ha sido facilitar el tratamiento de la dinámica del color como elemento formal en la composición de la imagen buscando abrir nuevas vías en valores expresivos y estéticos.

¹ Acrónimo en inglés, Wide Spectrum Lighting

