Adaptación de una paleta.

PEC 2

Miguel A. Ramos Oya.

Taller de pintura y color.

Octubre 2021

“ El beso de Judas” (c. 1305)
Giotto di Bondone (c. 1267-1337)

Estudio con la herramienta de GIMP

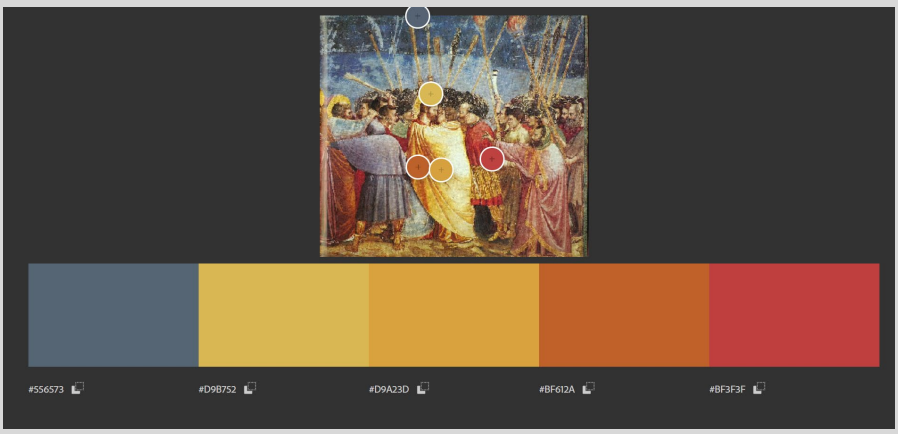
Pintor florentino encuadrado temporalmente en la Baja Edad Media europea, reconocido como antecedente en forma y fondo del Renacimiento europeo (s. XV.-XVI) Pintura realizada sobre paramento utilizando la técnica del fresco, de grandes dimensiones: 2 metros por 1,85 metros, emplazada en la Capilla de los Scrovegni o de la Arena en Padua (Italia).

Justamente considerado como un adelantado a su época y referente de la pintura posterior por las incorporaciones a su obra de elementos técnicos como la perspectiva basada en los encuadres arquitectónicos, la naturalidad de los gestos y posiciones corporales de los sujetos pintados y el dramatismo teatral de la narrativa.

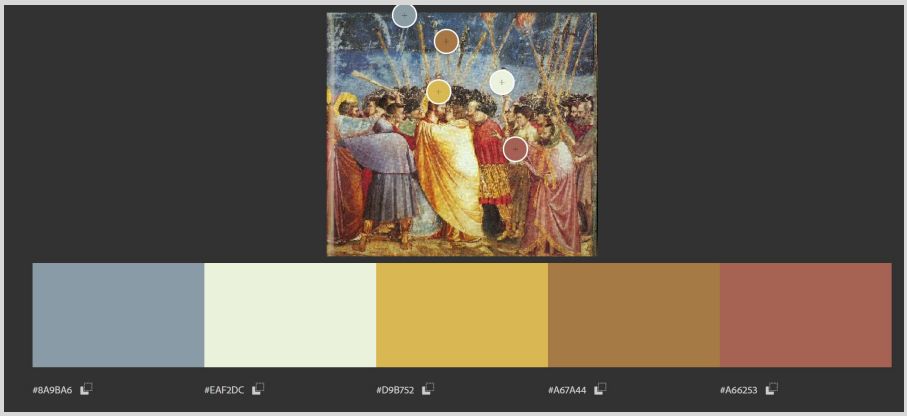
Precursor, las aportaciones a su pintura, del incipiente humanismo como eje de la nueva conceptualización de la sociedad y su reflejo en el arte como vehículo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento.

Estudio con la herramienta de Adobe Color

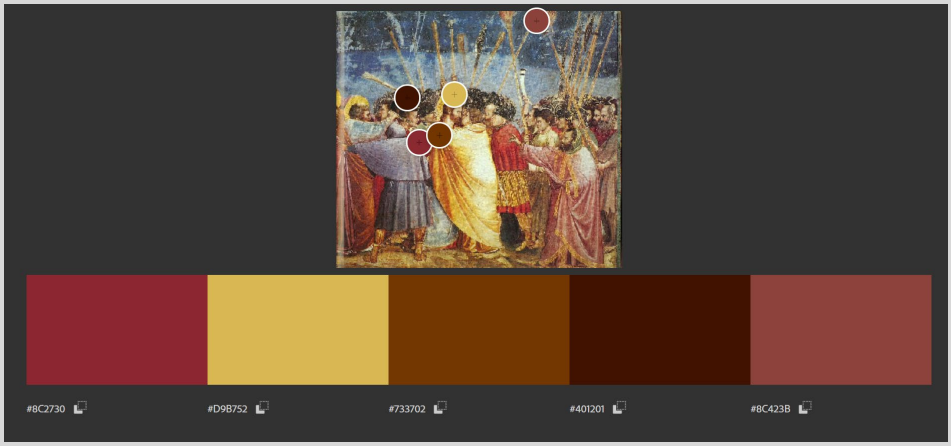
Extraer paleta usando el modo de color: Claros.



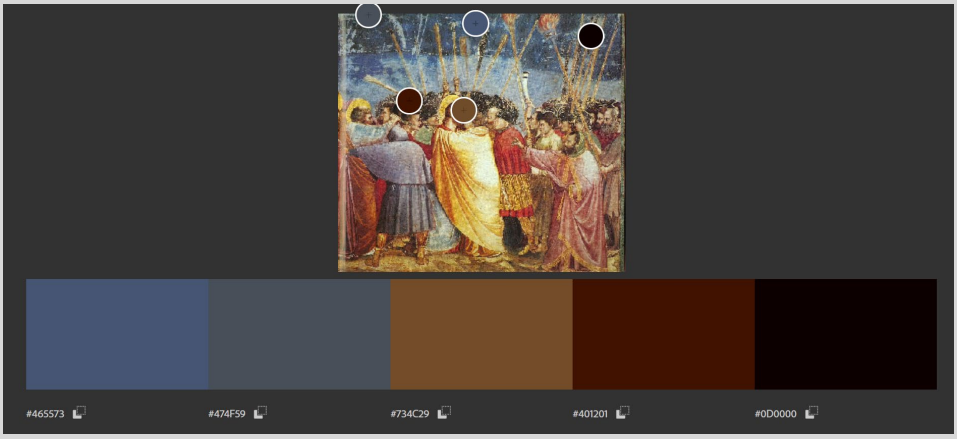
Extraer paleta usando el modo de color: Apagados.



Extraer paleta usando el modo de color: **Intensos.**



Extraer paleta usando el modo de color: **Oscuros.**



Extraer degradado con 5 paradas.

Análisis del uso del color en la obra.

Utilización de un solo color o paleta reducida.

No es un caso en el que haya una especial reducción de la paleta, más bien al contrario, la corriente artística que promueve se caracteriza por la utilización de paletas muy amplias y un incipiente uso de las luces con lo que no se plantean una gradación amplia de tonalidades para apoyar la técnica del juego profundo de luces.

Utiliza colores muy puros aún y aunque se empieza a adivinar una gradación leve del color, las luces dominantes son altas y medias sin grandes contrastes.

Analogía cromática.

Nuevamente, no es un elemento característico de la obra analizada. El uso de colores primarios sin mezclas, propio de la época inmediata anterior, hace aún sea patente. A pesar de esto, se nota una cierta evolución en las transiciones de los pliegues de las ropas y el cielo. Llama la atención la poca aparición de pigmentos verdes, puede que su degradación en el tiempo haya sido mayor o simplemente no eran del gusto de época o del pintor.

Interacción entre complementarios.

A pesar de lo mencionado, la contraposición de los rojos, azules y amarillos ayudan, por contraste, a diferenciar personajes y potenciar la perspectiva en la composición.

El uso del color amarillo en la túnica de Judas capta la atención sobre un universo superpoblado de actores. Es en esa túnica donde se fuerza una proyección de luz que aún no muestra gran dominio de los claro-oscuros. No hay focos de luz con direcciones claras y sus sombras, por consiguiente, tampoco son demasiado sofisticadas.

Temperatura cromática.

Pese a ser una escena nocturna, los colores vivos y la luz ambiente casi diurna, fría, hacen que comprobemos que no se aplica con intensidad e intención la gradación del color. La ausencia de mezcla de luces complica la narrativa que aportan los claros oscuros profundos y tonos cálidos propios de una ambientación más sofisticada para una escena a la luz de las antorchas.

“ La Virgen y el Niño con Santa Ana” (1503)
Leonardo da Vinci (1452-1519)

Estudio con la herramienta de GIMP

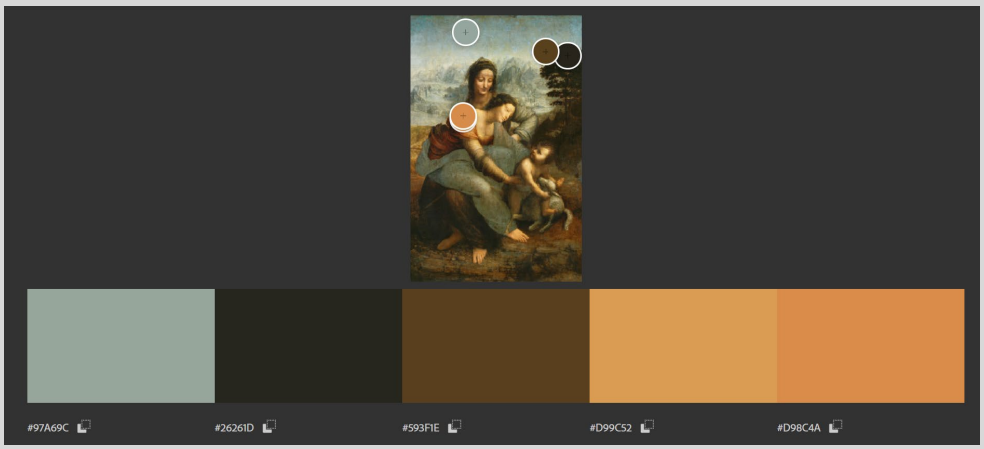
Segundo pintor florentino del estudio. En este caso el autor forma parte como ejemplo paradigmático del movimiento Renacentista italiano (s. XV-XVI).

De desarrollo intelectual amplísimo, con destacadas y novedosas obras científicas y artísticas. Pasa por encarnar un ejemplo del interés de las mentes destacadas de la época por el conocimiento holístico y la interrelación de los distintos tipos de saber con las artes.

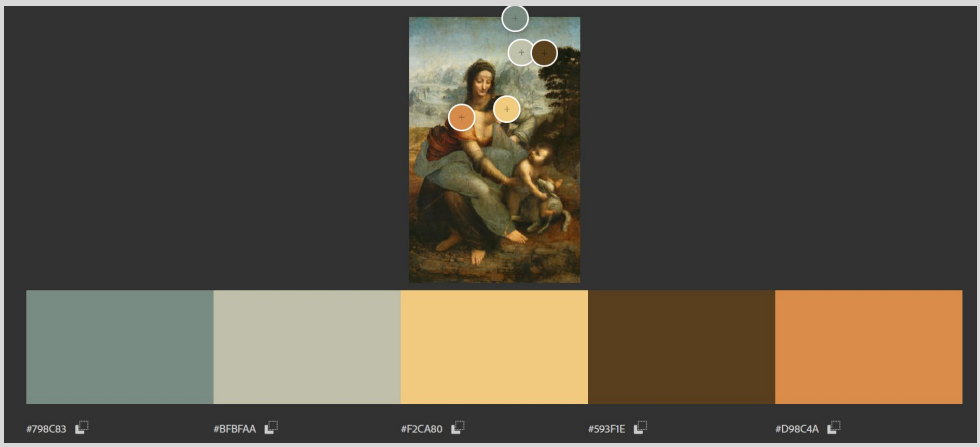
De una obra limitada en pintura, no se conservan una gran cantidad de obras suyas, pero de un intenso calado intelectual y formal.

Estudio con la herramienta de Adobe Color

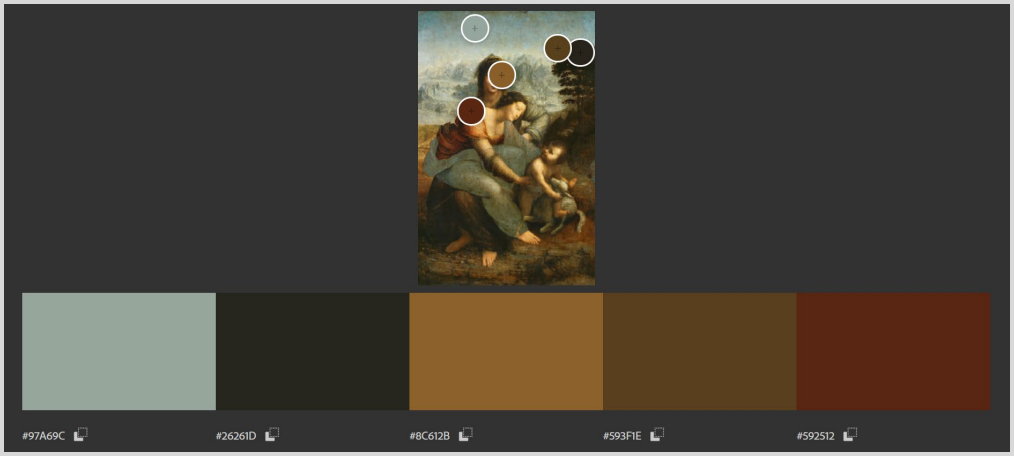
Extraer paleta usando el modo de color: Claros.



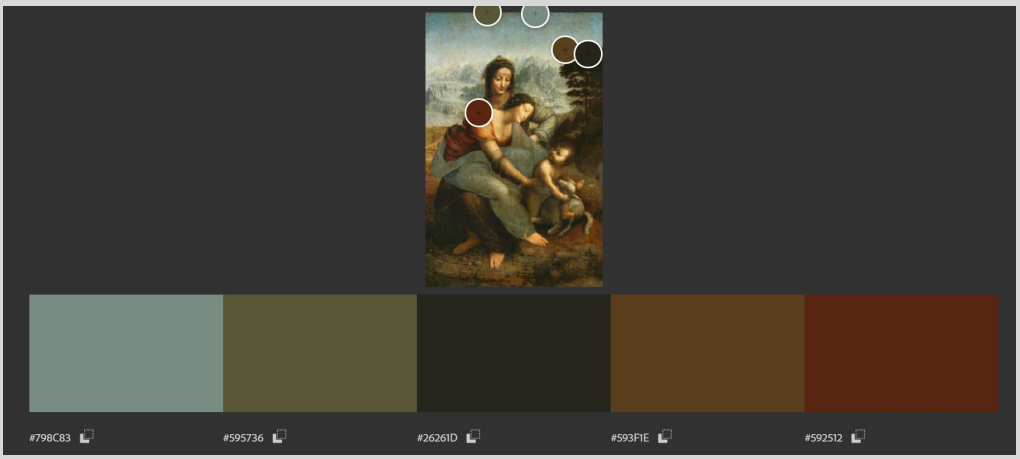
Extraer paleta usando el modo de color: Apagados.



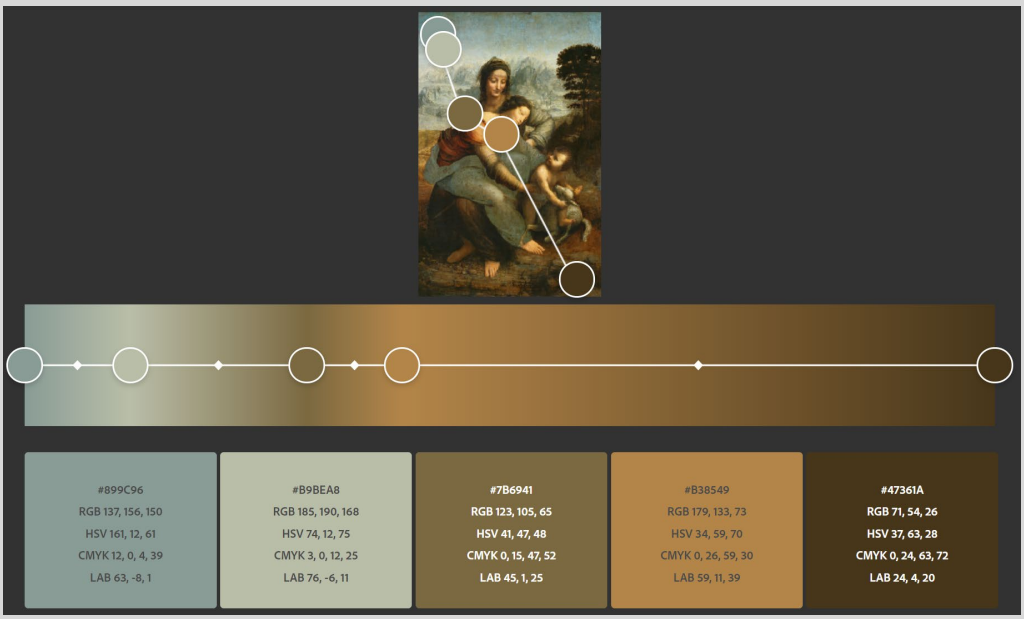
Extraer paleta usando el modo de color: **Intensos.**



Extraer paleta usando el modo de color: **Oscuros.**



Extraer degradado con 5 paradas.



Análisis del uso del color en la obra.

Utilización de un solo color o paleta reducida.

En esta obra se puede apreciar una reducción notable de colores en contraposición a la comentada con anterioridad. Predominando los tonos terrosos poco saturados y muy mezclados. Ocres, tierras y marrones son la base de su paleta.

Analogía cromática.

La utilización de colores análogos permite, en una gradación amplia, utilizarlos como excusa para crear profundidad a la vez que, unido a la técnica del “sfumatto” ayuda a crear atmosferas más íntimas que invitan a la tranquilidad y aportan sensación de naturalidad.

Interacción entre complementarios.

No hay un choque de colores complementarios al utilizar una paleta poco saturada, los colores antagónicos contrastan de manera mas suave que en una paleta más saturada. El avance de este periodo en la consecución de la mayor profundidad pasa por jugar con luces más sutiles a base de oscurecer o aclarar una gama más limitada de colores.

Temperatura cromática.

La calidez que aportan los colores, con predominante de los anaranjados, es muy patente en esta obra. Azules y verdes muy poco saturados con preponderancia de marrones y ocres dan un tinte cálido, evocando luces de ambiente poco agresivas y que dan como resultado imágenes de contrastes muy suaves.

“Guitar and music paper” (1926-27)
Juan Gris (1887-1927)

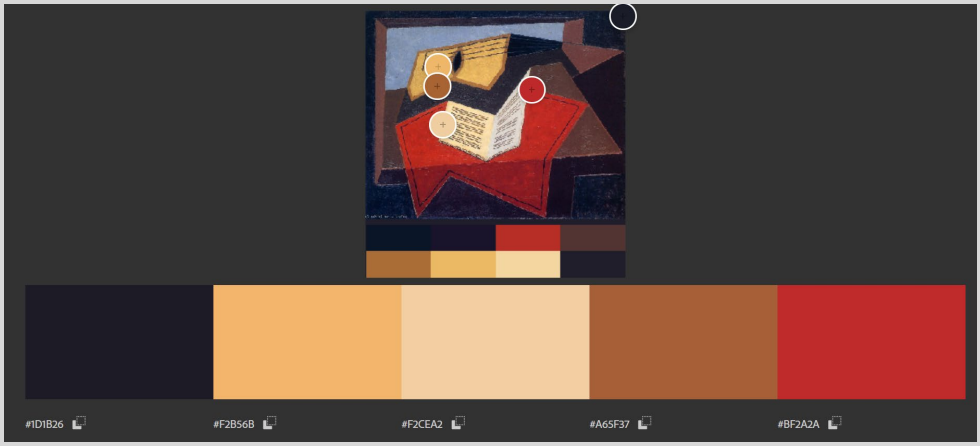
Estudio con la herramienta de GIMP

Juan Gris (1887-1927) es uno de los pintores españoles, junto con Pablo Picasso, más representativos del movimiento cubista. Incorpora elementos cotidianos en forma de collage a su pintura como aportación novedosa al cubismo.

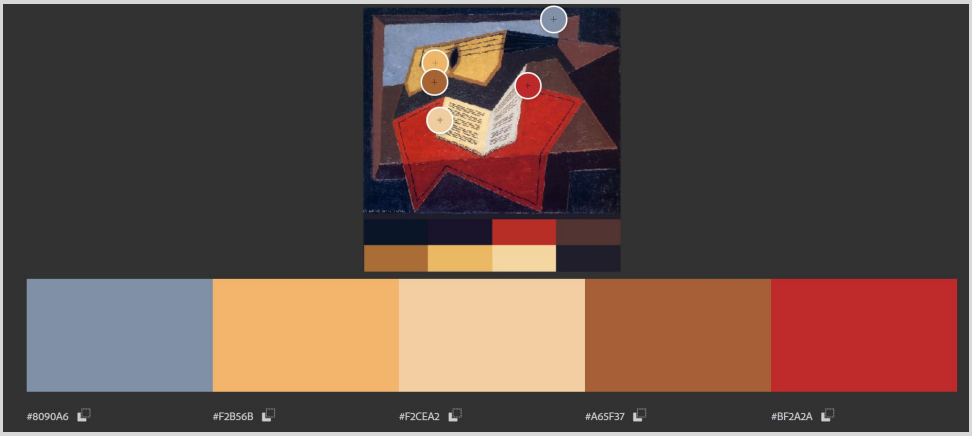
La obra analizada es una pintura tardía en la que aún mantiene la estética basada en los principios del cubismo. Se trata de una naturaleza muerta en oleo sobre tela de 65x81 cm.

Estudio con la herramienta de Adobe Color

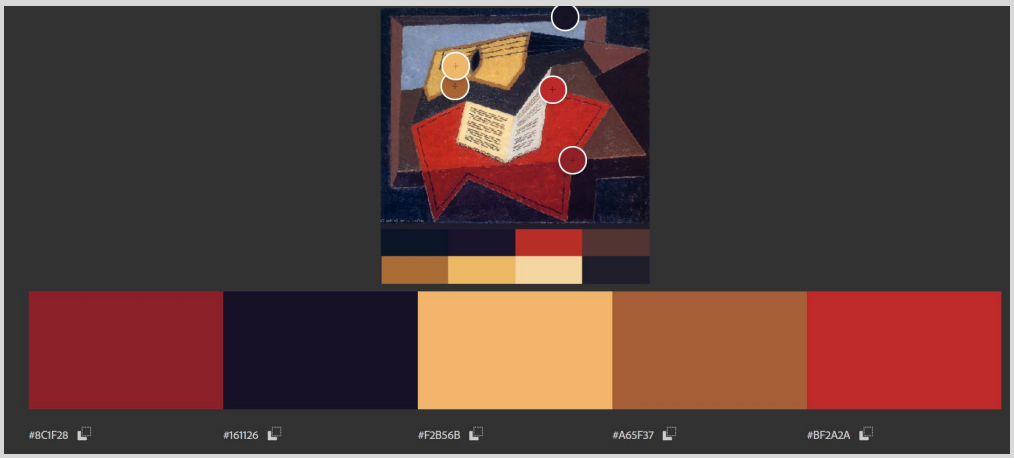
Extraer paleta usando el modo de color: Claros.



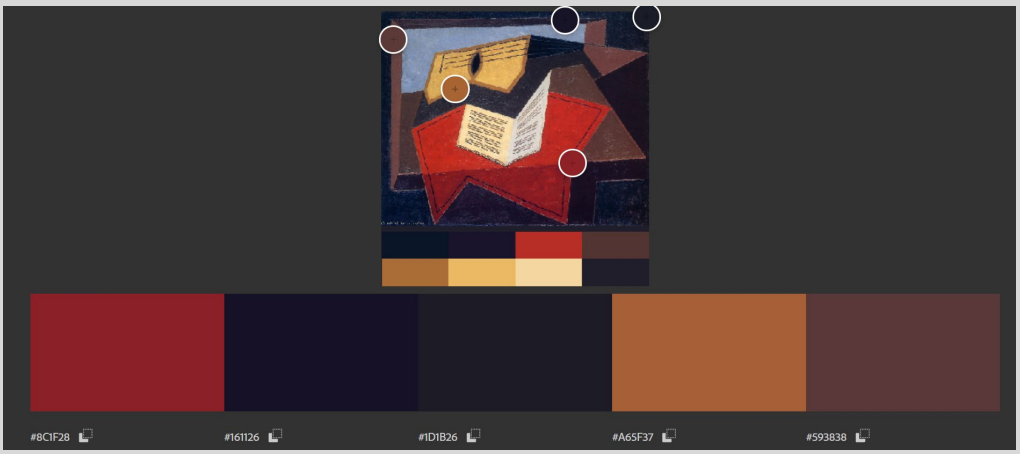
Extraer paleta usando el modo de color: Apagados.



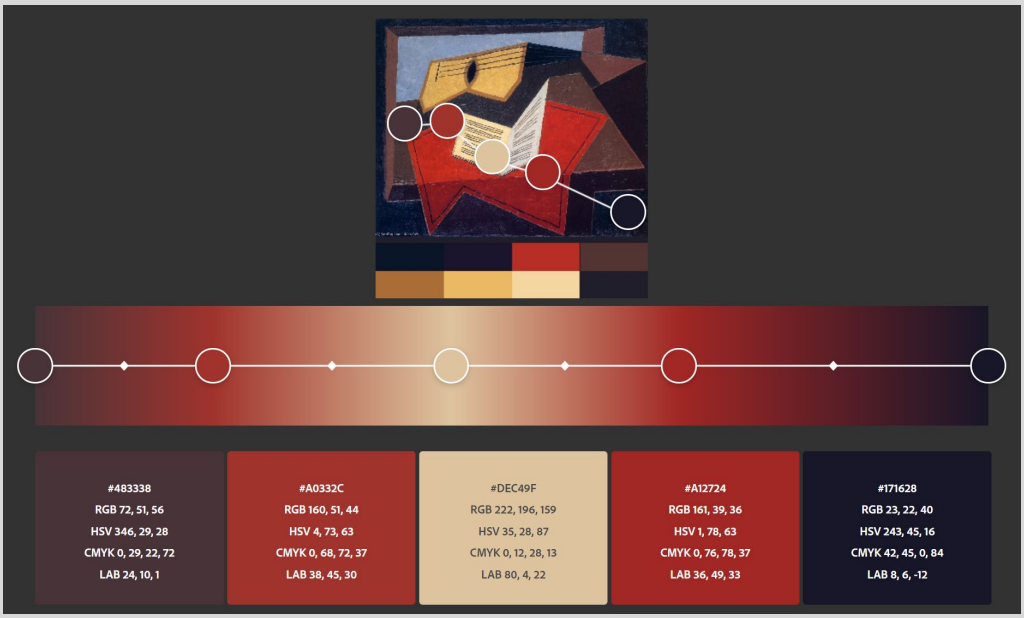
Extraer paleta usando el modo de color: **Intensos.**



Extraer paleta usando el modo de color: **Oscuros.**



Extraer degradado con 5 paradas.



Análisis del uso del color en la obra.

Utilización de un solo color o paleta reducida.

En esta obra, Juan Gris utiliza una paleta muy reducida de colores, prácticamente una triada. Prácticamente se limita a amarillo ocre, rojo y azul. Con estos construye gradaciones para compensar la falta de perspectiva y conseguir profundidad en la escena.

Analogía cromática.

Nuevamente, no es un elemento característico de la obra analizada. El uso de colores primarios sin mezclas, propio de la época inmediata anterior, hace aún sea patente. A pesar de esto, se nota una cierta evolución en las transiciones de los pliegues de las ropas y el cielo. Llama la atención la poca aparición de pigmentos verdes, puede que su degradación en el tiempo haya sido mayor o simplemente no eran del gusto de época o del pintor.

Interacción entre complementarios.

El ritmo compositivo del cuadro viene marcado por los tres objetos que conforman los elementos básicos d la composición. El cielo, la guitarra, la partitura y el tapete como hilo conductor. Precisamente el tapete se convierte en el elemento más destacado por el uso del rojo, su tamaño y la posición. Al tapete contrapone el amarillo ocre de la guitarra, llegando al complementario del azul del cielo. El resto de los colores son combinaciones de estos tres.

Temperatura cromática.

El juego de complementarios entre cielo (exterior y azul) y el tapete (interior y rojo) apoya la narrativa del cuadro que trata de aportar la calidez del interior de la casa y la música con el atisbo del exterior por la ventana, azul y frio. Avanzan las luces desde la ventana a los colores mas oscuros del extremo inferior derecho de la obra buscando esa perspectiva negada por el cubismo.