

CROMA
(EL COLOR DE LAS EMOCIONES)

SOFIA ELIANNY DELGADO BUITRAGO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016

CROMA
(EL COLOR DE LAS EMOCIONES)

SOFIA ELIANNY DELGADO BUITRAGO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRO EN BELLAS ARTES

DIRECTORA
IVONNE VILLAMIL
MAESTRA EN ARTES VISUALES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, deseo agradecerle mi Madre Sofía Buitrago Álvarez quien siempre me ha brindado su apoyo, a Andrea Ramírez por ser una persona positiva ante situaciones difíciles, a la Maestra Ivonne Villamil por toda su orientación, atención, paciencia y motivación durante la elaboración de este proyecto.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	12
2. JUSTIFICACIÓN.....	13
3. OBJETIVOS.....	14
3.1 OBJETIVO GENERAL	14
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
4. PROCESO	15
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	15
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	29
5. CONCLUSIONES	43
BIBLIOGRAFÍA.....	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Teoría del color Goethe	16
Figura 2.	Bocetos de las aristas	19
Figura 3.	Bocetos contraposición de fuerzas	19
Figura 4.	Longitud de onda	20
Figura 5.	Frecuencia de ondas	21
Figura 6.	How much does your mind weigh?, Richard Deacon 2001.....	24
Figura 7.	Life/ Life, Choi Jeong Hwa 2012	25
Figura 8.	Passage, Barbara Licha 2009.....	26
Figura 9.	Cuadrados con Círculos Concéntricos Kandinsky, 1913	27
Figura 10.	Seeing the light, James Turrel, 2009	28
Figura 11.	“Phone”. Lamina de vidrio y estructura de aluminio. 1.50cm x 50cm. 2013.....	30
Figura 12.	Pintura sobre lija con plotter de corte. 2.30cm x 50cm. 2014	31
Figura 13.	“Pintura metálica” Gancho legajador sobre lienzo 1.00cm x 50cm. 2014.....	32
Figura 14.	Libro de artista, 2015	33
Figura 15.	“exploración de materiales” 35cm x 26cm 2014.....	34
Figura 16.	“primer cubo (colapso)” 29cm x 30cm 2014.....	35
Figura 17.	“primer cubo (colapso)- Reconstrucción para registro” 29cm x 30cm 2014.....	36
Figura 18.	Boceto a partir de la reconstrucción.....	37
Figura 19.	“Estructura cubo deformado” 29cm x 30cm 2014	38
Figura 20.	Bocetos de estructura con globos.....	39
Figura 21.	“Modulo del cubo deformado con globos” 29cm x 30cm 2014.....	40
Figura 22.	“boceto de instalación”	41
Figura 23.	Obra en exposición.....	42

RESUMEN

TÍTULO: CROMA*

AUTOR: SOFIA ELIANNY DELGADO BUITRAGO**

PALABRAS CLAVES: Color, emociones, tensión, forma, escultura.

DRESCRIPCIÓN:

“CROMA”, es una propuesta artística que incorpora plásticamente las indagaciones que se realizaron sobre la psicología del color, teoría del color y la geometría sagrada en relación con las emociones humanas y la diferencia única de cada ser.

Gracias al uso de los materiales durante el desarrollo plástico y su aparente lenguaje, se forja el planteamiento conceptual del proyecto, en donde se cohesionan las emociones, el color y la percepción personal de cada individuo con la estructura modular ya que por medio de ésta se evidencia el color, la tensión y la forma.

Como resultado de la investigación acerca del color y sus influencias en las emociones humanas, es posible concluir que se puede relacionar la transformación del material con el comportamiento emocional interno de las personas.

A partir de las afirmaciones de los psicólogos como Goethe, Sloan, Itten y Plutchik, en donde se establecen que la selección del color permite visualizar la personalidad y que debido a que la percepción del color es distinta en cada ser y la intensidad de emoción de acuerdo al estímulo también, es por esto que los colores permiten esta interpretación subjetiva de lo que cada quien interpreta como su propia realidad emocional.

Por otro lado, la instalación se complementa entre sus aspectos más visuales, como lo son el color, la forma y la tensión, dando a cada elemento su relación con el entorno de cada ser. Puesto que la forma conecta el ser con la naturaleza, la tensión con su inestabilidad o diferencia entre unos y otros y el color contenido en la estructura conecta con las emociones de su interior.

* Trabajo de grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes.
Directora: Ivonne Villamil.

ABSTRACT

TITLE: CROMA*

AUTHOR: SOFIA ELIANNY DELGADO BUITRAGO**

KEY WORDS: Color, emotions, stress, shape, sculpture.

DRESCRIPTION:

"CROMA" is an artistic proposal that incorporates investigations, carried out plastically on the psychology of color, color theory and sacred geometry in relation to human emotions and the only difference of each human being.

Thanks to the use of materials for the plastic development and its apparent language, the conceptual approach of the project is forged; where emotions, color and personal perception of each individual cohere with the modular structure, because -through this structure- color, tension and shape are evident.

As a result of research on color and its influence on human emotions, one can conclude that the transformation can relate the material to the internal emotional behavior of people.

From the statements of psychologists as Goethe, Sloan, Itten and Plutchik, where they state that color selection can display the personality and because color perception is different in every being and intensity of emotion according to the stimulus too, it is why the colors allow this subjective interpretation of what everyone interprets as his own emotional reality.

On the other hand, the installation is complemented among its visual aspects, such as color, shape and tension, giving each element its relationship with the environment of each being. Since the shape connects with nature, the voltage instability or difference between them and contended color in the structure connects with emotions inside.

* Final project

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. Director: Ivonne Villamil.

INTRODUCCIÓN

Croma surge de una experimentación de materiales que deriva en la creación de un lenguaje plástico que combina las propiedades de la madera y el elástico generando un vínculo con las emociones humanas. En este proyecto se evidencia cierto tipo de tensiones y aplicaciones del color, abordando temas como la percepción emocional, variaciones de estados visuales y los estímulos transmitidos mediante el color al espectador.

Es entonces como mediante el ejercicio de trabajar directamente con el material, se produjo una reflexión sobre el ser humano, entre la materia (cuerpo) y el interior de éste (emociones). Desde mi percepción personal, el arte permite explorar y expresar emociones de manera que lo imperceptible sale a flote, es entonces como surge la necesidad de representar las relaciones físico-emocionales en una propuesta plástica que desde un punto de abordaje formal permita utilizar las relaciones entre las propiedades físicas de la madera y el elástico.

Durante el desarrollo de la investigación se analizan las teorías y conceptos que permiten entender como el razonamiento humano se enlaza desde lo emocional con los colores y las formas desde la percepción de la realidad. Es entonces como en la psicología y teoría del color, se complementan los términos: color y emoción para generar nuevas lecturas visuales por medio de las cuales las sensaciones juegan el papel más importante respecto a la interpretación. De esta forma el aporte del artista de origen ruso Vasili Kandinsky, perteneciente a la corriente del abstraccionismo y expresionismo yace en que la importancia de su trabajo radica en la fuerza que tenga el color para demostrar las emociones y los diferentes matices que éstas tienen en el ser humano.

En cuanto en la conexión teórica y conceptual trabajo con autores de referencia tales como: Wolfgang von Goethe y Robert Plutchik quienes exponen sus teorías acerca de cómo los seres humanos se relacionan en torno al color y en sus propuestas se analiza el comportamiento emocional influenciado por éste. Es preciso enunciar que Goethe, del siglo XVIII fue un poeta, novelista, dramaturgo, científico germánico y contribuyente del Romanticismo. Y Robert Plutchik, fallecido en el 2006, profesor emérito del Albert Einstein College de Medicina, profesor adjunto de la Universidad de Florida Sur y creador de la rueda de las emociones.

Como resultado de las investigaciones y la vinculación de estas con el objeto escultórico, se da cuenta del desarrollo del proceso creativo en torno a las influencias emocionales propiciadas por la apreciación del color y como estas difieren de una mirada a otra.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A partir del trabajo con materiales, la propuesta establece relaciones entre el comportamiento, similitudes y diferencias entre el compuesto del material y su semejanza con las personas. Este proceso exploratorio me llevó paralelamente a cuestionarme por el lenguaje que podía generar cada material y cómo éste se transformaba al interrelacionarse con otro. La pareja de objetos que más llamó mi atención desde un mero gusto personal fue la constituida por la madera y el elástico. Esta combinación de los materiales transmite una diferencia entre lo rígido y lo elástico, lo natural y lo artificial, lo monocromático y lo colorido. A partir de la unión de éstos y su aparente lenguaje, se empezó a gestar un vínculo con las emociones humanas.

La relación entre el comportamiento formal y el lenguaje conceptual, a partir de la experimentación de estos dos materiales, la madera y el elástico, y la motivación plástica por el trabajo con éstos en el ámbito de las emociones, me permiten generar la siguiente pregunta:

¿Cómo generar una propuesta plástica a partir de estudios realizados de la teoría del color, su relación con la psicología y las emociones humanas, que, a su vez, se complemente con la experimentación realizada con los materiales empleados: madera y elástico?

Es por esto que el proyecto será formado por un grupo de estructuras modulares deformadas las cuales hacen referencia al encapsulamiento de las emociones. Dentro de estas estructuras están los globos alargados representando los distintos niveles de intensidad o de excitación con que son percibidas las emociones por medio de los colores.

2. JUSTIFICACIÓN

Los diferentes tipos de comportamientos de las personas pueden ser por afecciones personales, es así como los colores y su interpretación subjetiva-emocional permite percibir el estado emocional del individuo. La representación plástica de este tipo de fenómenos, a través de la rígida madera y el elástico, permiten romper lo abstracto que para muchos puede ser esta interrelación entre la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Por su índole emocional, la propuesta podrá dar la posibilidad de identificarse y permitirle al espectador reflexionar sobre su interior y el estado de su dimensión emocional.

La exploración de los materiales seleccionados aporta al desarrollo plástico de la propuesta donde se cohesionan materiales de propiedades tan diferentes y se les da un discurso a partir del lenguaje que cada material expresa desde la misma exploración.

La pieza modular representa al ser humano no sólo desde lo físico y externo, sino también desde lo emocional e interno. No aparta al individuo, sino que, al colocar los módulos en instalación, lo representa en un entorno social.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta plástica a partir de las investigaciones acerca del color y su influencia en las emociones humanas, que será representada por una instalación modular construida a partir de la combinación de madera y globos, en la cual se clasifican y representan algunas de las emociones internas de los seres humanos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Abordar el color y su influencia sobre las emociones desde la psicología de los colores expuesta por Goethe, Sloan, Itten y Plutchik, para realizar la selección de los colores con los cuáles se trabajará en la obra.
- Experimentar a partir de las posibilidades formales con madera y globos para construir un objeto escultórico.
- Desarrollar el planteamiento instalativo en correlación al estudio del color por medio de la interpretación de las emociones en un entorno social cultural y su relación con el número de módulos y características del espacio expositivo.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

- **Marco Teórico**

A partir de la exploración formal de los materiales surge luego la exploración del lenguaje como eje conceptual de los objetos plásticos. Esto se logra a través de la relación de propiedades físicas con conceptos abstractos. La propiedad física que más me llamo la atención desde lo conceptual tiene que ver con el color.

Desde la teoría del color formulada por Goethe¹ en donde propone que hay seis colores principales de los cuales se percibe una gran variedad de tonalidades debido a la combinación, interviene el carácter del color en el aspecto emocional. Se demuestra la preocupación por la reacción de los colores en el aspecto emocional y conceptúa su triángulo de color como la representación del diagrama del pensamiento humano, aportando a cada color un razonamiento emocional, y estableciendo así una conexión entre los colores y las emociones

¹ GOETHE, J. W. (1992). Teoría del color. En J. W. Goethe, & C. o. tenicos (Ed.), *Zur Farbenlehre* (pág. 317). Madrid: Murcia. . Recuperado el 2015

Figura 1. Teoría del color Goethe

La teoría del color de Goethe III

- En el triángulo original de Goethe, los tres primarios están situados en los vértices del mismo; las otras subdivisiones están agrupadas en triángulos secundarios y terciarios, donde los triángulos secundarios representan la mezcla de los dos colores primarios que están a su lado, y los colores del triángulo terciario representan la mezcla del color primario adyacente a él y el triángulo secundario que está directamente enfrenteado a él.

Fuente. <http://slideplayer.es/slide/5542020/> pg. 16

“Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende la escala cromática entera. Un único color excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores...”²

Tal como lo plantea el psicólogo Robert Plutchik³ en su teoría de las emociones, hay 8 emociones básicas (alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira, anticipación) debido a que los seres actuamos por supervivencia y el actuar nos ha permitido la evolución de las expresiones y la forma en que nos adaptamos a nuestro entorno. Las emociones se presentan en diferentes niveles de intensidad o de excitación, debido a esto, no hay mucha similitud entre unas y otras. Entonces, para el caso específico de este proyecto, esta teoría se aplicará

² GOETHE, J. W. (1992). Teoría del color. En J. W. Goethe, & C. o. tenicos (Ed.), *Zur Farbenlehre* (pág. 317). Madrid: Murcia. . Recuperado el 2015

³ SUÁREZ, M. R. (19 de septiembre de 2012). *SoberanaMente*. Recuperado el 15 de diciembre de 2015, de La rueda de las emociones: <http://soberanamente.com/la-rueda-de-las-emociones-de-r-plutchik/>

en la expresión de las emociones a través del uso de los colores en el objeto escultórico.

Según el terapeuta Alan Sloan⁴ en su libro “El poder curativo de los colores”, estos influyen de forma emocional a las personas. Sloan establece que la ira está vinculada al color rojo porque este simboliza la energía, poder, agresividad, impulsividad y su exceso provoca ansiedad, tensión. El miedo está vinculado al color morado porque ésta refleja angustia, miedo y su exceso provoca pensamientos negativos. La sorpresa, al color rosado porque este refleja romanticismo, feminidad y su exceso provoca debilidad. La confianza, al color azul porque esta refleja confianza, seguridad, armonía y su exceso provoca depresión, aflicción y pesadumbre. Es así como Sloan interpreta los colores y los toma tanto para la vida cotidiana, como para la forma de utilizarlos para mejorar nuestros problemas y superarlos con un poco de color gracias a la armonía que influyen en nuestras vidas.

Con base en las teorías y la psicología del color, se puede evidenciar que la apreciación y emotividad respecto a los colores es subjetiva, cada quien da una interpretación de ello y aunque hay cierta relación en la interpretación de algunos colores los sentimientos varían en la intensidad con que se percibe cada uno. Es así como se relacionan los colores del objeto escultórico con las emociones. He querido tomar desde mi punto de vista, lo que para mí significa los colores hallados en el objeto escultórico, con base a las 8 emociones básicas propuestas por Plutchik.

Alegría	—————>	Amarillo
Confianza	—————>	Azul
Miedo	—————>	Morado
Sorpresa	—————>	Rosado
Tristeza	—————>	Gris

⁴ SLOAN, A. (2013). *El poder curativo de los colores*. Barcelona: Ediciones Robinbook, S.L. Recuperado el 2016

Aversión → verde
Ira → Rojo
Anticipación → Naranja

Otra de las propiedades físicas del material que se trabaja en la propuesta es la tensión. Desde lo físico se evidencia en la forma en como el globo está sujetado desde posiciones diferentes en fuerzas contrapuestas y desde lo emocional tiene que ver cómo estas 8 emociones se contraponen desde las diferentes aristas del cubo.

Tensión⁵: Según la real academia española la tensión es “estado de un cuerpo sometido a fuerzas opuestas”.

Con base al significado de tensión podemos plantearla como la contención entre las líneas o formas que abarcan la estructura no sólo en su interior sino también en su exterior. De esta forma la tensión es una explicación de fuerza en la intensidad emocional puesto que es variante en cada ser.

Del mismo modo la intensidad del color se ve alterada por la fuerza tensional aplicada al elástico colorido y es así como la interpretación del color más la tensión permite diferenciar las distintas emociones.

Es así como la concentración de los elásticos de color, más la forma asimétrica del cubo, son factores que se apartan de la orientación natural del espacio para dar continuidad a la idea de que cada persona piensa, ve, analiza e interpreta las cosas desde su propia percepción.

⁵ ESPAÑOLA, R. A. (15 de diciembre de 2015). *Real Academia Española*. Recuperado el 2015, de <http://dle.rae.es/?id=ZTjl0nP|ZTmWUhQ>

Figura 2. Bocetos de las aristas

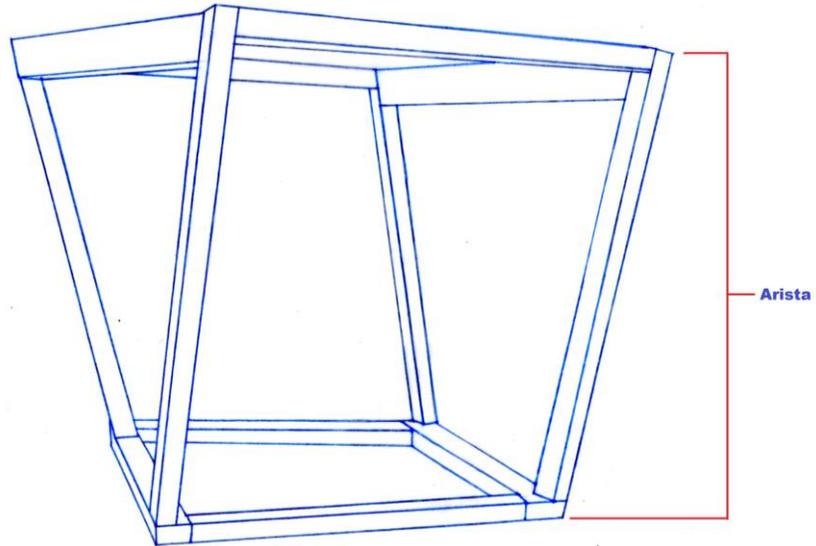
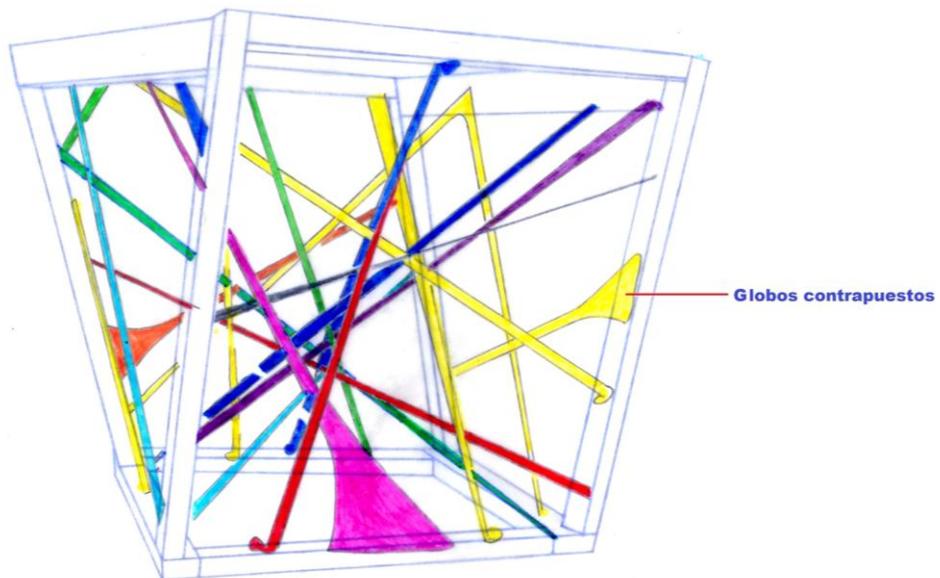

Figura 3. Bocetos contraposición de fuerzas

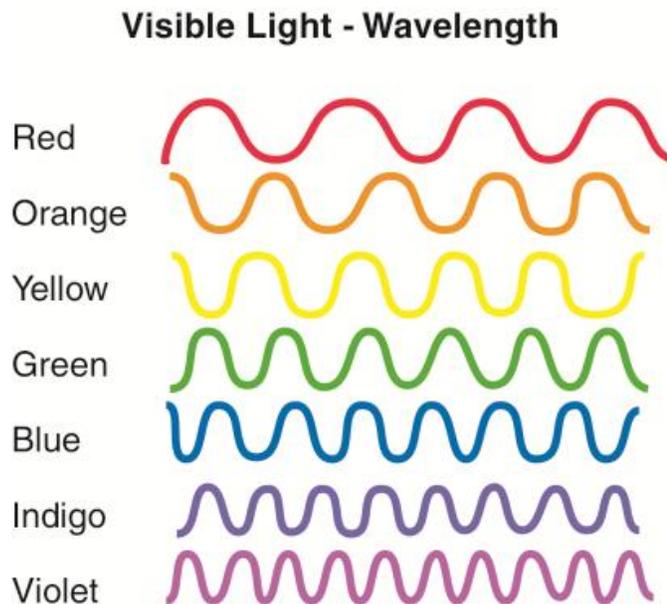

En los diferentes niveles de tensión encontrados en el interior de la estructura, vemos que la intensidad de percepción es distinta, ya que los colores ejercen influencias emocionales en las personas a través de vibraciones que generan sus

frecuencias de longitud de onda, unas longitudes más extensas que otras permiten que la percepción de la emoción sea diferente para todas las personas.

Es la longitud de las ondas la que nos permiten interpretar cada color por medio del espectro visible de luz el cual se compone por las radiaciones de longitudes de onda comprendidas entre 400 y 700nm (nano metro). Y cuya sensibilidad en el ojo humano depende de la longitud de onda, en síntesis, lo que percibimos como color no es más que una mezcla de ondas que se transforman en distintos colores, si la onda es más cerrada podemos percibir un tono más morado, pero si esta onda es más abierta se puede llegar a percibir un rojo más rojo

Figura 4. Longitud de onda

Fuente. <https://chrapht.wordpress.com/>

Figura 5. Frecuencia de ondas

Luz visible		
Color	Frecuencia	Longitud de onda
Violeta	668–789 THz	380–450 nm
Azul	631–668 THz	450–475 nm
Ciano	606–630 THz	476–495 nm
Verde	526–606 THz	495–570 nm
Amarillo	508–526 THz	570–590 nm
Naranja	484–508 THz	590–620 nm
Rojo	400–484 THz	620–750 nm

Fuente. http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3233/html/21_espectro_visible.html

“...se bien que el secreto más profundo y más esencial de la acción de los colores permanece invisible incluso al ojo y solo puede ser captado por el corazón lo esencial se escapa de las formulas abstractas.”⁶

“La combinación de colores exclusivamente en bandas -esto, es rectángulos estrechos y alargados, todos de la misma longitud, variando solo en la anchura y tocándose unos con otro a todo lo largo- nos lleva pasar por alto sus formas bastante iguales y considerarlos casi informes.”⁷

Entendiendo la longitud de onda se puede ver que el gusto y la admiración por cada color están ligados a la forma, ya que las distintas longitudes nos provocan

⁶ ITTEN, J. (1975). El arte del color. En J. Itten, *Kunst der Farbe studienausgabe* (Abreviada ed., pág. 7). 10, Rue Cassette, Paris VI: Bouret.

⁷ ALBERS, J. (2003). La interaccion del color. En J. Albers, *Interaction of Color*. (pág. 62). Plaza edicion: Madrid: Alianza Forma.

emociones arraigadas a un sentimiento de estabilidad y la forma es la representación de la realidad. Es así como las tensiones cromáticas se comparan con la estabilidad emocional de las personas, no siendo el color algo superficial en esta instalación, ya que las yuxtaposiciones de colores hacen parte de la interpretación e ilusión visual- sentimental interna de las personas.

También vemos en el objeto escultórico “la forma”, en donde se visualiza un cubo asimétrico. Es entonces como la Geometría Sagrada⁸ entra en contacto con la naturaleza de la forma, ya que ésta se dedica a interpretar la simbología que se encuentra oculta detrás de cada una de las formas presentes en la naturaleza, por medio de las proporciones, patrones, sistemas, códigos, y símbolos que subyacen como la eterna fuente de vida de la materia y el espíritu. Es así como las estructuras geométricas componen la base de todo lo que es cada átomo de vida.

Dentro de la geometría sagrada encontramos los Sólidos Platónicos⁹ que son formas simétricas y todas caben dentro de la matriz universal.

Entre los sólidos platónicos podemos evidenciar que el TETRAEDRO es un triángulo con base y representa la conciencia del fuego.

El HEXAEDRO que es un cubo y representa el secreto del mundo natural. Es la conciencia de la TIERRA, es la experiencia de lo que ha nacido de la naturaleza.

El OCTAEDRO que es un rombo y representa la perfección de la materia por el espíritu (Aire).

⁸ GONZALES, R. (04 de 08 de 2007). *Tierra Firme 2012*. Recuperado el 10 de 03 de 2016, de <http://tierrafirme2012.blogspot.com.co/>: <http://tierrafirme2012.blogspot.com.co/2007/08/geometria-sagrada.html>

⁹ JOSÉ, A. (27 de 11 de 2015). *Ciudad virtual de la gran hermandad blanca*. Recuperado el 05 de 03 de 2016, de hermandadblanca.org: <http://hermandadblanca.org/geometria-sagrada-los-solidos-platonicos/>

El DODECAEDRO es considerado el poder femenino de la creación y la forma madre.

El ICOSAEDRO es la conciencia del agua. Representa la semilla de la vida, la forma del universo.

Gracias a los sólidos platónicos podemos referirnos al cubo (Hexaedro) como contenedor de emociones en un ser natural. En donde se conecta el ser natural con ser nacido de la tierra y así simboliza al ser humano, esta conexión con la naturaleza le permite tener experiencias para poder generar emociones y estas nos conectan con el entorno y nos permiten ser sociales.

No obstante, la forma no sólo nos referencia con la conexión natural o la relación intrapersonal e interpersonal en que el individuo se relaciona con el entorno, si no también hace referencia a la forma psicológica en que el individuo interpreta las formas. Siendo la estructura de forma asimétrica partiendo como base de la simetría del cuadrado, en donde la psicología de las formas afirma¹⁰ que el cuadrado propicia sensaciones de firmeza, estabilidad, sin embargo, al cambiar la posición de éste, el significado es completamente contrario. Es entonces como la asimetría del cubo me permite mostrar que dentro de un ente social cada ser humano es único en su ser.

¹⁰ LUCAS. (12 de 02 de 2009). *El cedazo*. Recuperado el 29 de 02 de 2016, de eltamiz.com: <http://eltamiz.com/elcedazo/2009/02/12/percepcion-visual-%E2%80%93-la-psicologia-de-la-forma/>

- **Marco Referencial**
 - “How much does your mind weigh?”

Figura 6. How much does your mind weigh?, Richard Deacon 2001.

Fuente. <http://artnews.org/thomasschulte/?exi=6133>

En su obra, el artista británico Richard Deacon¹¹ utiliza materiales comunes (madera, metal, remaches, tornillos), con los que fabrica gigantescas piezas con una apariencia única.

La exploración del material desde lo cotidiano nos invita a encontrar materias primas; pero que toman forma a partir de la experimentación sobre él. La madera y la forma como se acumulan los módulos sirven como referente a la interpretación del material para llegar a un mensaje concreto y a la composición instalativa en un espacio expositivo. Como si se tratase de un edificio lleno de personas, de una

¹¹ GUIARTE.COM. (08 de septiembre de 2015). *Guiarte.com*. Obtenido de Richard Deacon: <http://www.guiarte.com/noticias/richard-deacon.html>

familia o una sociedad que se arma y se deforma interiormente, que se conecta y afecta ante cada cambio emocional.

– “Life/life”

Figura 7. Life/ Life, Choi Jeong Hwa 2012

Fuente. <http://www.culturewick.com/2012/03/choi-jeong-hwa-lifelife.html>

En su obra el artista coreano Choi Jeong Hwa¹² utiliza 20.000 globos en una instalación al aire libre en donde a través de la carga de color de los globos intenta traer color, fantasía al caos del entorno urbano.

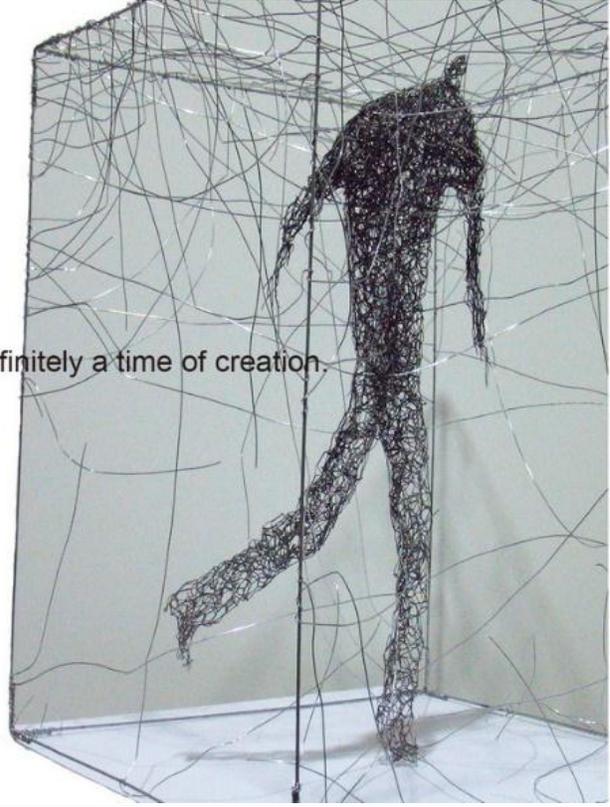
¹² WICK, C. (03 de marzo de 2012). *Choi Jeong Hwa*. Obtenido de LIFE/LIFE: <http://www.culturewick.com/2012/03/choi-jeong-hwa-lifelife.html>

– “Passage”

Figura 8. *Passage, Barbara Licha 2009*

We are often in a passage stage.
It is not always easeful, but it is definitely a time of creation.
It advances us somehow, farther.

Barbara Licha 2010

Fuente. <https://lichabarbara.wordpress.com/quotes-press/>

En su obra la artista australiana Barbara Licha¹³ utiliza alambre para representar los estados físicos y emocionales de las conductas humanas.

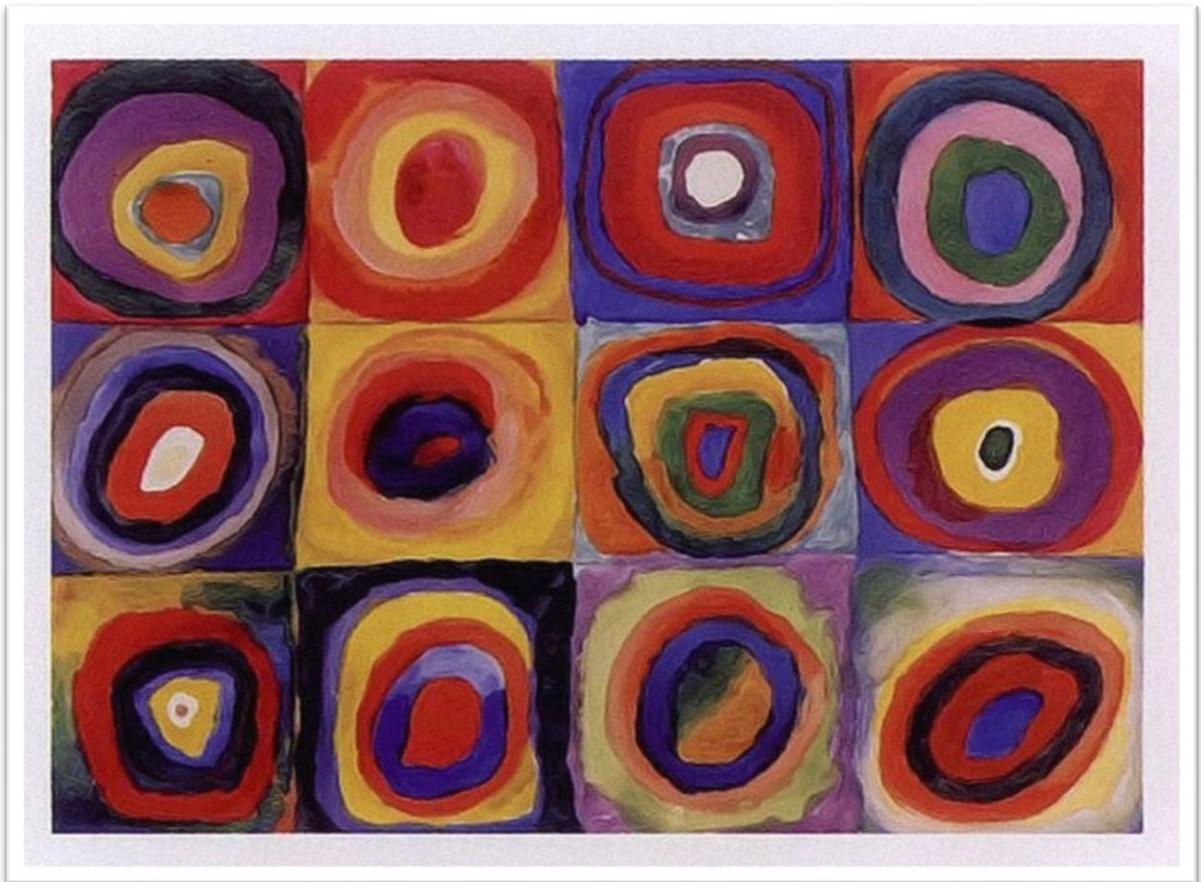
Passage explora el espacio físico y emocional del entorno urbano, a través del color y la forma en medida de las dimensiones del espacio, creando un mundo donde la emoción humana se encuentra con la amplificación de la imaginación, moviéndose entre la vivencia cúbica y entre el entorno del espacio único del individuo.

¹³ LICHA, B. (20 de diciembre de 2015). *Barbara licha- Contemporary Art*. Obtenido de <https://lichabarbara.wordpress.com/>

La representación de las emociones subjetivas representadas por la artista en sus obras me sirve de referente ya que por medio de esculturas trasforma el arte en emociones que son interpretadas por el espectador de forma subjetiva.

– “Composition VIII”

Figura 9. Cuadrados con Círculos Concéntricos Kandinsky, 1913

Fuente. <http://www.todocadros.cl/pintores-famosos/kandinsky/>

En sus obras el artista ruso Vasili Kandinsky expresa lenguajes a través del color y la forma, estas propiedades le afianzan una belleza cromática que llega a la profundidad del alma a través de la simplicidad de las formas.

“La fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma.”¹⁴

Cito a Vasili Kandinsky ya que encuentro en su trabajo reflejado mi interés por el color y su relación con las emociones y lo que estas causan en el alma tomando formas simples para trasmitirlas, pero sin quitarle protagonismo al color.

– “SEEING THE LIGHT”

Figura 10. Seeing the light, James Turrel, 2009

Fuente. http://www.nytimes.com/interactive/2013/05/12/t-magazine/12well-turrell.html?_r=0

¹⁴ KANDINSKY, W. (1979). De lo espiritual en el arte. En W. Kandinsky, *De lo espiritual en el arte* (E. Palma, Trad., pág. 42). Tlahuapan, Puebla: PREMIA editora S.A.

En sus obras el artista norteamericano James Turrel se oponía a que su trabajo fuese como los cuadros del siglo XIX en donde la apreciación yace del estar colgado en la pared sin pretender ser algo más, de esta forma Turrel consiguió gracias a una intensa experimentación de la luz y al avance tecnológico, crear una diferente forma de ver el arte.

En sus obras Turrel, demuestra el interés y la fascinación por la luz y el espacio, buscando que la percepción del espectador juegue un papel muy importante y generar una experiencia multisensorial.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

En el periodo de formación artística, se crean los cimientos que determinan cómo el artista se relaciona con la obra y la capacidad de transmitir una idea al espectador. Gracias a mi formación, prefiero la relación que me conecta con la sensibilidad que encuentro hacia los objetos y materiales expuestos en cualquier lugar, materiales netamente del común los cuales tomo y comienzo un proceso de experimentación, transformación y adaptación que me pueda llegar brindar una oportunidad de crear una pieza plástica.

- **Antecedentes**

Gracias a los talleres propuestos en el transcurso de la formación, se promovió la experimentación, análisis y comprensión acerca del material y su interpretación más allá de lo simplemente visual.

- “Phone” Taller práctico que consistía en la contestación de un dibujo por medio de un *cover* realizado por un compañero.

Figura 11. "Phone". Lamina de vidrio y estructura de aluminio. 1.50cm x 50cm. 2013

La hibridación de materiales en este trabajo me permitió abrirme a la posibilidad de trabajar y modificar la naturaleza física y conceptual de éstos. Con la experimentación de la composición y forma, se pudieron obtener diferentes resultados gracias a la combinación y mixtura, permitiendo así la posibilidad de crear hibridaciones visuales muy interesantes. Desde este punto es evidente la fascinación por las propiedades del material y la interpretación o el lenguaje transmitido por cada uno para desarrollar una propuesta visualmente potente.

- "Cambio" Taller práctico de pintura

Figura 12. Pintura sobre lija con plotter de corte. 2.30cm x 50cm. 2014

Fuente: Cortesía de Sergio Rene Flórez

A través de la incursión por los distintos laboratorios académicos se promovió la aproximación y transformación de distintos elementos que permiten una reinterpretación en la creación plástica.

A partir del aprendizaje nace la propuesta de unificar dos materiales de diferentes compuestos, es así como la pintura creada a partir de la lija como lienzo cuya superficie es abrasiva, y la pintura como fondo y suavizante de la superficie, tomaron un tono poético ante una composición suave para expresar una preocupación.

Desde este momento se empieza a ver que el tomar materiales que se hallan en nuestro entorno cotidiano permite unificar materias para desarrollar propuestas plásticas con un enfoque de transformación conceptual.

- “Pintura metálica” Taller de dibujo.

Figura 13. “Pintura metálica” Gancho legajador sobre lienzo 1.00cm x 50cm.
2014

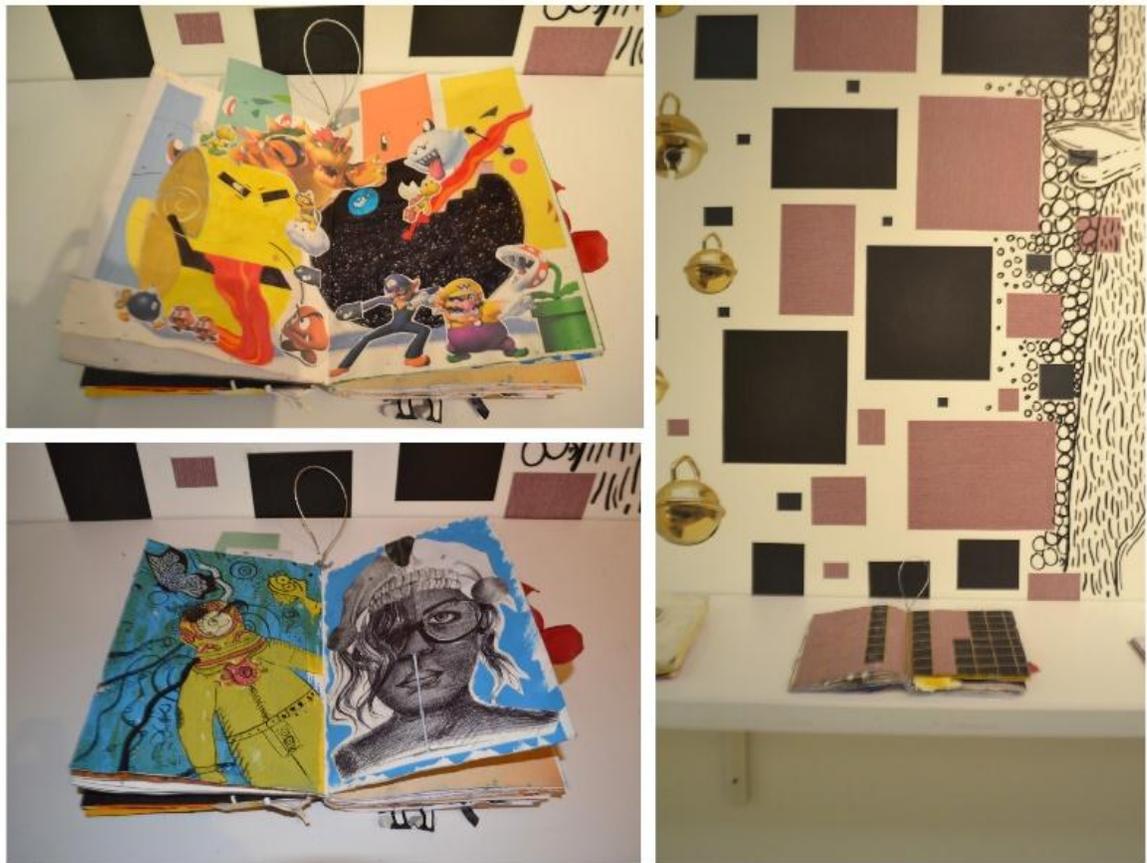

Este trabajo escultórico parte de la necesidad de generar movimiento por medio de un objeto. En este caso se utilizan ganchos legajadores ya que estos permitieron generar la ilusión del vertimiento de la pintura sobre el lienzo.

Este tipo de trabajos escultóricos conectan el elemento tridimensional con el lenguaje del material. Es el salto de hacer metáforas con los objetos, como en el caso del módulo propuesto con el ser humano.

- “Libro de artista” Taller de II dimensiones.

Figura 14. Libro de artista, 2015

Cortesía de Sergio Rene Flórez

Se realizaron exploraciones mediante la práctica del taller académico en cual se utilizaron materiales como monedas, globos, ganchos legajadores, y cuchillas de bisturí entre otros. Generando una gran inquietud por sus propiedades físicas y lo

estas pueden mostrar al mezclarse con técnicas como el collage para formar composiciones armoniosas en cada página

- **Desarrollo**

El proceso de creación surgió a partir de la exploración con materiales, donde se enfatizó el trabajo en la composición de un objeto. En este objeto se mostró tensión y rigidez, en un globo, logré ver como éste tenía gran capacidad de elongación en distintas direcciones. Al estirarlo aumenta la tensión y según el tipo de fuerza y tensión aplicada a éste, se puede podía ver diferentes niveles de tensión.

Figura 15. “exploración de materiales” 35cm x 26cm 2014

Con base en la estructura plana se busca implementar de forma tridimensional que permita y contenga la rigidez de la tensión provocada por los globos en su interior.

El objetivo es que la forma tenga una cierta perfección y continúe con la idea base de cuatro lados paralelos estructurales para una mayor disposición de lados que permitan la elongación continua sin armar nudo en el interior. De lo anterior se toma el cubo como forma básica del módulo.

Figura 16. “primer cubo (colapso)” 29cm x 30cm 2014

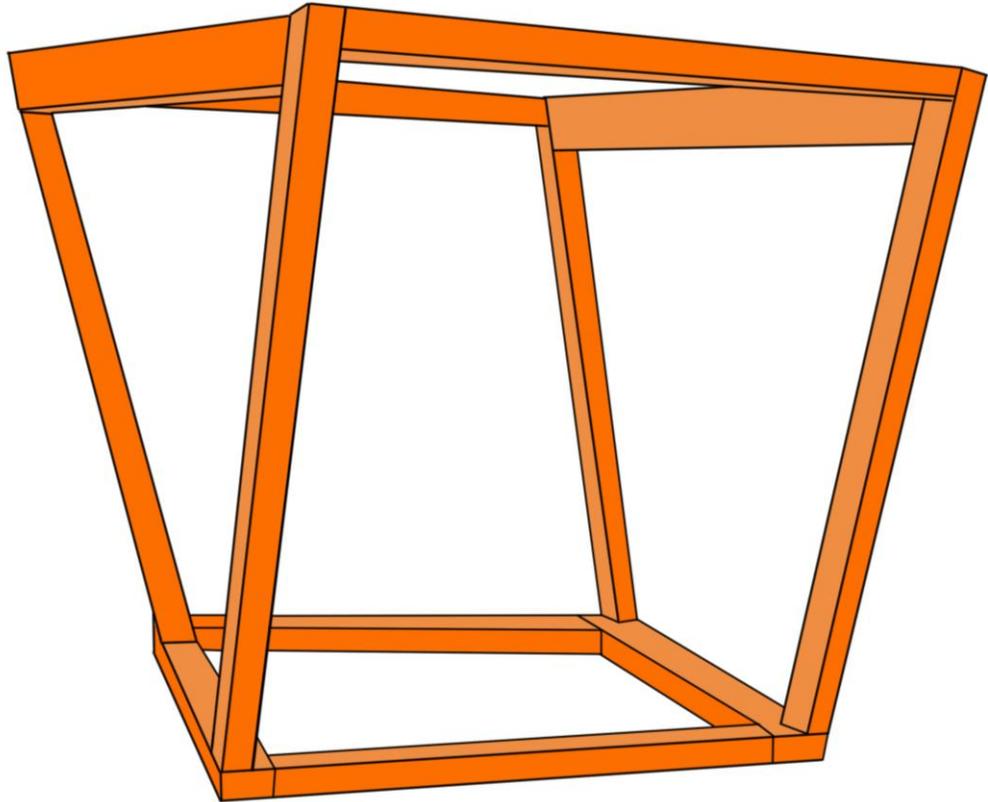
Figura 17. *“primer cubo (colapso)- Reconstrucción para registro” 29cm x 30cm 2014*

En este proceso se comprueba qué tanto soporta la rigidez de la estructura, pero en el proceso de experimentación con el objeto tridimensional, se desfragmentó ocasionando la destrucción y deformación del objeto debido a la gran tensión interna provocada por la poca calidad del material y la gran tensión que ejerce el elástico elongado. De esta deformación se altera la idea de una estructura perfecta y nace la idea de una estructura resistente y asimétrica que conserva las caras contrapuestas para el encajamiento de los globos.

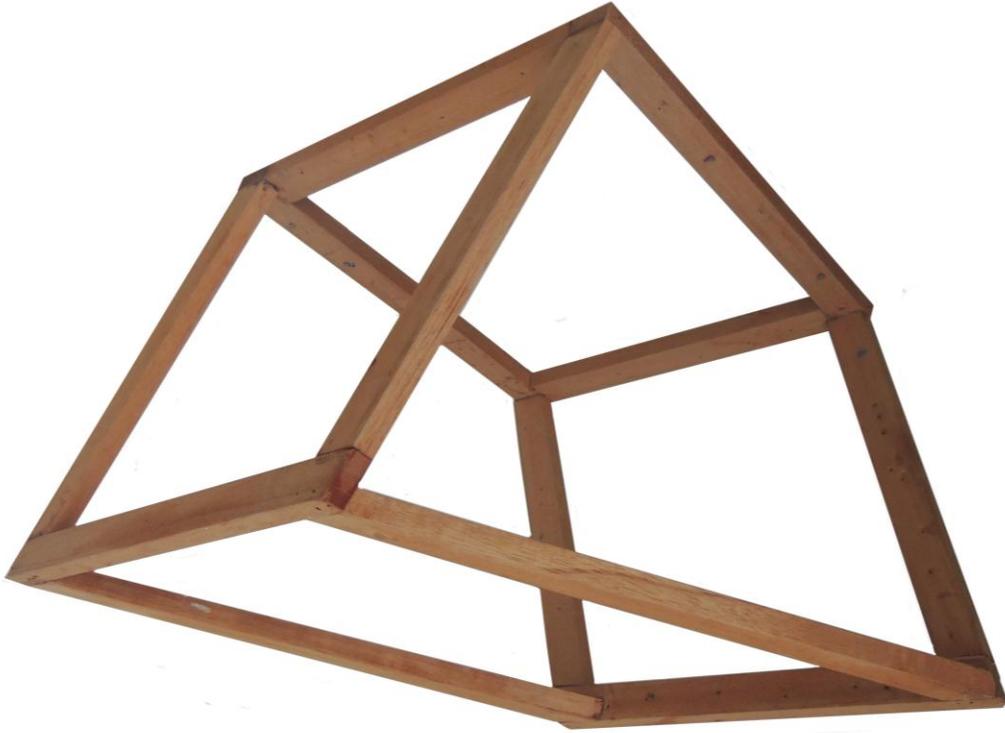
Teniendo en cuenta incidente anterior se realizan bocetos representando al cubo deformado.

Figura 18. Boceto a partir de la reconstrucción.

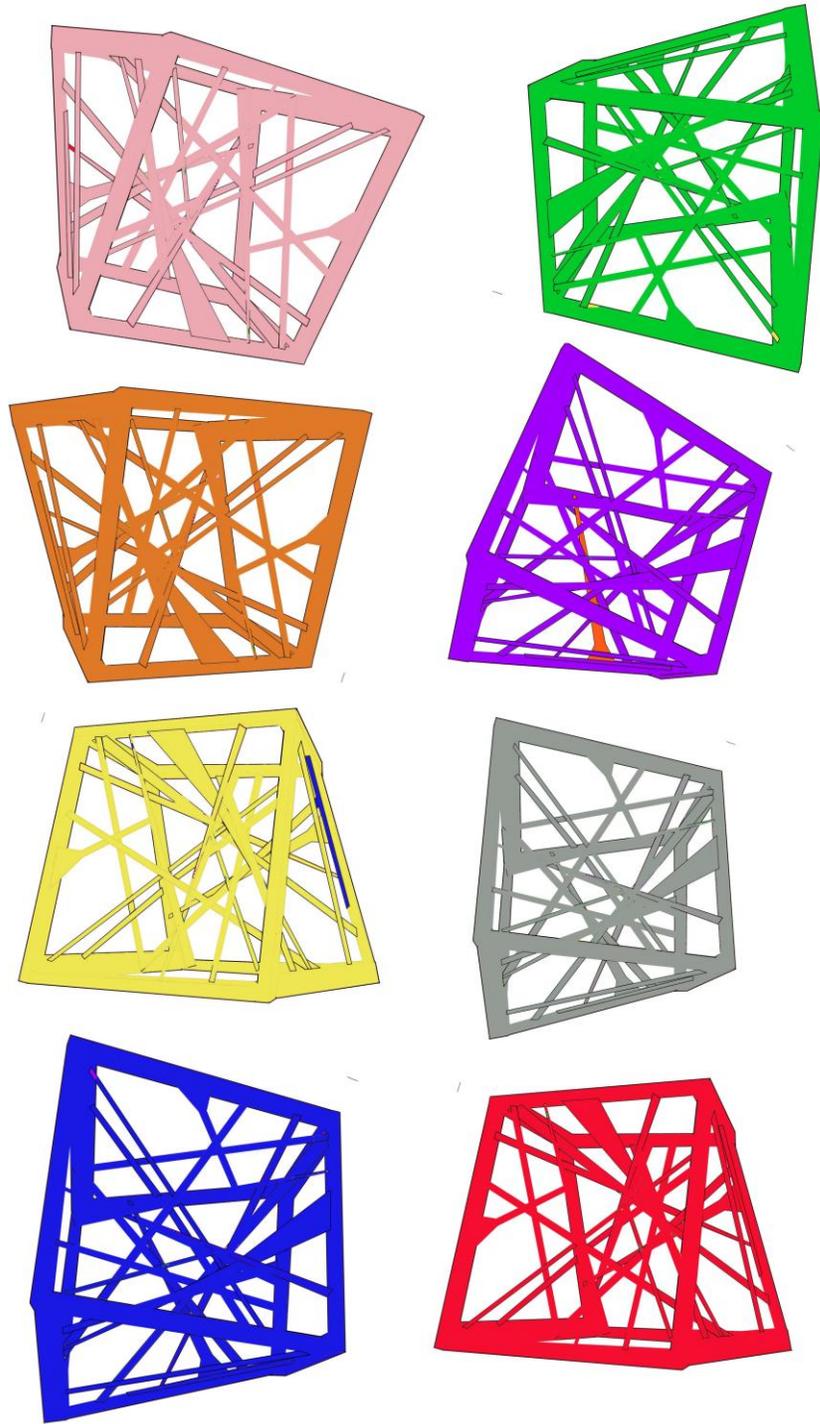
Una vez realizado el boceto se genera la estructura del cubo deformado, logrando una estructura más resistente.

Figura 19. “Estructura cubo deformado” 29cm x 30cm 2014

Gracias a toda la investigación acerca de la teoría y la psicología del color, se reconocen cuáles son los colores que harán parte de la composición tanto interna como externa de cada módulo. Descifrando la cantidad e intensidad del color en cada módulo, se bosqueja la disposición en el interior de la estructura cubica.

Figura 20. Bocetos de estructura con globos

Obtenida la lista de colores que llevara cada módulo, se procede a insertar el elástico, disponiendo en cada módulo un color definido y las clases de globos que serán parte del interior.

Figura 21. "Modulo del cubo deformado con globos" 29cm x 30cm 2014

Obtenida la parte formal del módulo se propone relacionar de forma conceptual la estructura calórica que se encuentra en el interior del módulo, aplicando de forma tridimensional la estructura del esquema del pensamiento.

“Un sentido estricto no es más que la delimitación de una superficie por otra. Esta es su caracterización externa. Pero como todo lo externo encierra necesariamente un elemento interno (que se manifiesta de manera más o menos clara), toda forma tiene un contenido interno. La forma es pues la expresión exterior de un contenido interior.”¹⁵

¹⁵ KANDINSKY, V. (1996). La gramática de la creación .El futuro de la pintura. En V. Kandinsky, *Punkt und Linie zu Fläche* (7° ed., pág. 15). Barcelona: ED .Paidós Estética.

Figura 22. "boceto de instalación"

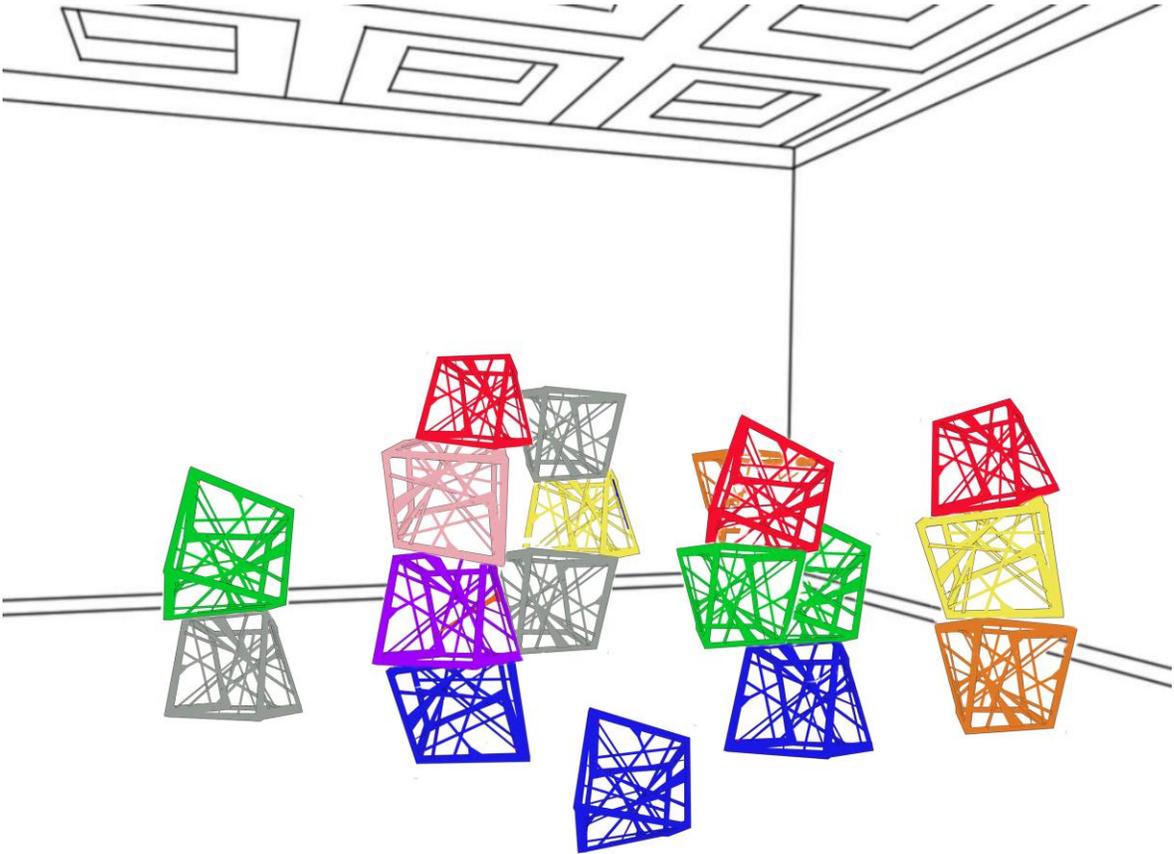

Figura 23. Obra en exposición

5. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación acerca del color y sus influencias en las emociones humanas, es posible concluir que se puede relacionar la transformación del material con el comportamiento emocional interno de las personas.

A partir de las afirmaciones de los psicólogos como Goethe, Sloan, Itten y Plutchik, en donde se establecen que la selección del color permite visualizar la personalidad y que debido a que la percepción del color es distinta en cada ser y la intensidad de emoción de acuerdo al estímulo también, es por esto que los colores permiten esta interpretación subjetiva de lo que cada quien interpreta como su propia realidad emocional.

Por otro lado, la instalación se complementa entre sus aspectos más visuales, como lo son el color, la forma y la tensión, dando a cada elemento su relación con el entorno de cada ser. Puesto que la forma conecta el ser con la naturaleza, la tensión con su inestabilidad o diferencia entre unos y otros y el color contenido en la estructura conecta con las emociones de su interior.

BIBLIOGRAFÍA

ALBERS, J. (2003). La interacción del color. En J. Albers, *Interacción del Color*. (pág. 62). Plaza edición: Madrid: Alianza Forma.

ESPAÑOLA, R. A. (15 de diciembre de 2015). Real Academia Española. Recuperado el 2015, de <http://dle.rae.es/?id=ZTjI0nP|ZTmWUhQ>

GOETHE, J. W. (1992). Teoría de los colores. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Recuperado el 2015

GOETHE, J. W. (1992). Teoría del color. En J. W. Goethe, & C. o. técnicos (Ed.), *Zur Farbenlehre* (pág. 317). Madrid: Murcia. . Recuperado el 2015

GONZALES, R. (04 de 08 de 2007). Tierra Firme 2012. Recuperado el 10 de 03 de 2016, de tierrafirme2012.blogspot.com.co/: <http://tierrafirme2012.blogspot.com.co/2007/08/geometria-sagrada.html>

GUIARTE.COM. (08 de septiembre de 2015). Guiarte.com. Obtenido de Richard Deacon: <http://www.guiarte.com/noticias/richard-deacon.html>

ITTEN, J. (1975). El arte del color. En J. Itten, *Kunst der Farbe studienausgabe* (Abreviada ed., pág. 7). 10, Rue Cassette, Paris VI: Bouret.

JOSÉ, A. (27 de 11 de 2015). Ciudad virtual de la gran hermandad blanca. Recuperado el 05 de 03 de 2016, de hermandadblanca.org: <http://hermandadblanca.org/geometria-sagrada-los-solidos-platonicos/>

KANDINSKY, V. (1996). La gramática de la creación .El futuro de la pintura. En V. Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche (7° ed., pág. 15). Barcelona: ED .Paidós Estética,.

KANDINSKY, W. (1979). De lo espiritual en el arte. En W. Kandinsky, De lo espiritual en el arte (E. Palma, Trad., pág. 42). Tlahuapan, Puebla: PREMIA editora S.A.

LICHA, B. (20 de diciembre de 2015). Barbara licha- Contemporary Art. Obtenido de <https://lichabarbara.wordpress.com/>

LUCAS. (12 de 02 de 2009). El cedazo. Recuperado el 29 de 02 de 2016, de <http://eltamiz.com/elcedazo/2009/02/12/percepcion-visual-%E2%80%93-la-psicologia-de-la-forma/>

SLOAN, A. (2013). El poder curativo de los colores. Barcelona: Ediciones Robinbook, S.L. Recuperado el 2016

SUÁREZ, M. R. (19 de septiembre de 2012). SoberanaMente. Recuperado el 15 de diciembre de 2015, de La rueda de las emociones: <http://soberanamente.com/la-rueda-de-las-emociones-de-r-plutchik/>

WICK, C. (03 de marzo de 2012). Choi Jeong Hwa. Obtenido de LIFE/LIFE: <http://www.culturewick.com/2012/03/choi-jeong-hwa-lifelife.html>