

Trabajo Fin de Grado

LA EXPRESIÓN DEL COLOR

COLOUR'S EXPRESSIONS

Autor/es

RAQUEL VIVER RODRIGO

Director/es

MARTA MARCO MALLENT

Grado en Bellas Artes
2022/2023

La expresión del color

RESUMEN

En esta exploración, se busca analizar la relación entre la sensorialidad del color y la expresión facial en retratos figurativos. Para lograrlo, se han utilizado paletas de color específicas y cuidadosamente seleccionadas, tomando en cuenta los valores históricos y culturales asociados a cada tonalidad.

Para ello se presenta una serie de 7 pinturas que utilizan personas del entorno de la autora para retratar expresiones variadas con el propósito de poder usar paletas de color distintas.

Espero que estas obras provoquen una reflexión sobre la diversidad y riqueza de las emociones humanas, y cómo el color puede ser una herramienta poderosa para expresarlas y enriquecer nuestras experiencias visuales.

PALABRAS CLAVE

Retrato, color, pintura, emoción, expresión

COLOUR'S EXPRESSIONS

ABSTRACT

This project is an exploration on the relationship between the sensoriality of colour and facial expressions using figurative portraiture. To achieve this I have used specific colour palettes carefully curated taking into account historical and cultural values of each hue.

To achieve this I present 7 paintings using people that surround me to paint them sporting different facial expressions.

I hope that my work incites a reflexion on the diversity of human emotion, and on how colour can be a powerful tool to express them and enrich our visual experiences.

KEY WORDS

Portrait, Colour, Painting, Emotion, Expression

AGRADECIMIENTOS

Primero deseo agradecer a mi tutora, Marta Marco, que me ha ayudado y guiado no solo durante este año si no durante toda la carrera.

También agradecer a mis padres que han creído en mi siempre incluso cuando yo no.

ÍNDICE

I.Introducción.....	6
II.Referencias.....	8
II.1.Referencias conceptuales.....	8
II.2.Referencias formales.....	15
III.Objetivos.....	16
III.1.Objetivos generales y específicos.....	17
IV.Metodología.....	18
V.Desarrollo y resultados del trabajo.....	20
V.1.Primer obra.....	23
V.2.Segunda obra.....	25
V.3.Tercera obra.....	27
V.4.Cuarta obra.....	29
V.5.Quinta obra.....	31
V.6.Sexta obra.....	33
V.7.Séptima obra.....	35
VI.Conclusión.....	37
Bibliografía.....	39
Índice de Figuras.....	40
Anexo.....	41

I.Introducción

A lo largo de mi carrera universitaria, he descubierto que el retrato es el género de expresión que más me apasiona. Desde que era niña, siempre he querido dibujar personas y, a medida que he ido mejorando mi destreza, he buscado nuevos desafíos. Una de las formas en que lo hice fue buscando fotografías de personas expresando emociones extremas para utilizarlas como referencia en mi trabajo.

En segundo curso, durante la asignatura de Color II, realizamos un ejercicio que consistía en utilizar colores complementarios para pintar un detalle del cuerpo de la modelo. Este ejercicio me llevó a reflexionar sobre cómo las combinaciones de colores pueden cambiar completamente el mensaje de una obra. Con esa idea en mente, desarrollé el proyecto “La expresión del color”, en el que intentaba responder a la pregunta: ¿qué comunica mejor un sentimiento, el color o la expresión facial? Para responder a esta pregunta, emparejé diferentes sentimientos con colores que los apoyaran y los intercambié para ver cómo esto afectaría la percepción de la obra.

El retrato ha sido un motivo recurrente a lo largo de la historia del arte. Desde que los seres humanos comenzaron a comunicarse a través de imágenes, decidieron dejar evidencia de su existencia en forma de huellas de manos en la cueva de Lascaux, en el sur de Francia.

Esta acción podría considerarse una forma primitiva de retrato, una representación del yo en la que el sujeto tiene pleno poder, tanto en la expresión como en la elección de la técnica y el color. En la roca, se pueden apreciar cientos de manos que parecen saludar, dejando claro su presencia como individuos. Incluso en medio de la multitud, cada mano es única: algunas en negativo, otras en positivo, algunas son rojas, blancas, negras...

Estos artistas primitivos seleccionaban colores distintos para cada una de las manos, creando así un mosaico de identidades que se diferenciaban por los pigmentos utilizados.

El color y sus orígenes han sido tema de debate desde los albores del mundo. En la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles afirmaba que los colores comparten un origen común, siendo “mezclas de diferentes fuerzas de la luz solar y del fuego, del aire y del agua”. Más adelante, Leonardo da Vinci, prolífico pintor y escritor italiano, en su obra póstuma Trattato della Pittura, mencionaba el fenómeno del azul atmosférico, en el que los objetos lejanos se perciben como si estuvieran detrás de una lente azulada. Da Vinci concluyó que solo vemos este color debido a su contraste con el negro, dejando así por escrito la relatividad del color.

En este proyecto artístico, he explorado el uso del color como medio para transmitir emociones y significados en retratos. Cada obra ha sido realizada utilizando diferentes técnicas, desde óleo hasta acuarelas líquidas, y ha sido inspirada por diversas referencias fotográficas.

A lo largo de las obras, he utilizado una amplia gama de colores, cada uno con sus propios significados y simbolismos. El azul, por ejemplo, ha representado tanto la paz y la tranquilidad como la melancolía y la introspección en diferentes contextos culturales. El verde ha sido asociado tanto con la comodidad y la lucha por el medioambiente como con la envidia y la añoranza. El morado ha simbolizado el poder y la realeza en la antigua Roma, así como el luto y la devoción en la época victoriana.

Cada elección de color ha sido cuidadosamente considerada para transmitir emociones y mensajes específicos en cada retrato. Además, he utilizado técnicas y fondos que han contribuido a la expresividad y profundidad de las obras, desde los fondos marmolados creados con acuarelas hasta los detalles en los rostros pintados con guache.

En definitiva, este proyecto ha buscado explorar la relación entre el color, las emociones y las representaciones artísticas, brindando un lenguaje visual en el que los colores añaden significado y profundidad emocional a los retratos. Cada obra ha sido una oportunidad para crear una conexión entre los colores utilizados, las expresiones faciales retratadas y las historias personales o culturales detrás de cada imagen. A través de esta exploración, he buscado transmitir la complejidad de las emociones humanas y la importancia de mirar más allá de lo superficial para comprender los mundos internos de cada individuo.

II.Referencias

II.1.Referentes conceptuales

Historia del retrato

Peter Burke define el retrato como “aquella representación de una persona que sus amigos y allegados pueden reconocer como imagen suya, lo cual incluye desde la caricatura en un extremo hasta la idealización en el otro” (VV.AA, 2004-92). Uno de los impulsos fundamentales de la humanidad es mantener presente a quienes amamos. Cuando nuestros seres queridos ya no están con nosotros, nos reconforta tener representaciones de ellos, ya sean fotografías u objetos. Este impulso ha llevado a los seres humanos desde la Antigüedad a crear retratos.

Belen Altuna escribe en su libro *Una historia moral del rostro* (2010) “Es el deseo de sobrevivir lo que late, al fin y al cabo, detrás de todo proceso de figuración”. Los patricios romanos, por ejemplo, creaban retratos a partir de caretas mortuorias que más tarde se exhibían en los altares domésticos.

Con la llegada del cristianismo, se perdió la costumbre de realizar retratos tan realistas para representar dioses o héroes históricos, ya que esto iba en contra de la creencia cristiana de no crear imágenes o ídolos “de lo que hay arriba” (Éxodo 20,4; Deuteronomio 5,7). Otras religiones monoteístas, como el islam y el judaísmo, también cuestionaron la reproducción plástica de seres vivos. Mientras que el islam llegó a la conclusión de prohibirlo, el cristianismo romano aceptó la representación de Jesús, ya que, en algún momento, tomó forma humana. Esta decisión nos ha brindado siglos de retratos de Jesús y otros personajes de la fe cristiana. Se creó una forma de representarlos que se aleja de lo que se acepta como retrato convencional, añadiendo ciertos atributos predefinidos que se utilizan para representar a cada personaje en particular (por ejemplo, San Pedro con las llaves).

A partir del siglo XVI, se comenzó a valorar el humanismo y al individuo. De manera simultánea, surgieron el autorretrato y la autobiografía. La pintura flamenca, impulsada por Van Eyck, se apartó del Renacimiento italiano de Botticelli y otros contemporáneos al retratar al individuo sin idealizarlo. Las figuras se presentaban con todas sus imperfecciones y fealdades, lo que las hacía más humanas.

Durante el Barroco, se alcanzó una considerable profundidad psicológica con artistas como Velázquez, Goya y Murillo, quienes retrataron a las figuras más humildes de la corte, como bufones, enanos o simplemente a los menos afortunados habitantes de las calles, como mendigos o ciegos. Velázquez, por ejemplo, incluso retrató a una mujer friendo huevos.

Con la aparición de la fotografía, el retrato experimentó un cambio radical. Algunos consideraron este nuevo desarrollo como la muerte del retrato pictórico, mientras que otros, como Calvo Serraller, historiador y ensayista del siglo XX, sostuvieron que marcó el triunfo del género del retrato psicológico. (Fundación amigos museo del Prado,2021)

En el momento en que se concibió la fotografía, era imposible apreciar todas las implicaciones de este descubrimiento. Hoy en día, ningún ciudadano puede evitar retratarse en varias ocasiones a lo largo de su vida. Para formar parte de la sociedad, uno debe llevar consigo una identificación con una foto de nuestro rostro en una posición neutra y con los rasgos faciales fácilmente reconocibles. El filósofo alemán del siglo XIX, Herman Melville, despreciaba lo que él consideraba un impulso narcisista de retratar incluso a personas que no habían hecho nada por la sociedad. Según él, que una persona de escasa o nula fama y renombre tuviera un retrato devaluaba los existentes.

El color y la relatividad del mismo en el campo del lenguaje

En húngaro, se presenta una anomalía en relación al color rojo. Tienen dos palabras para definirlo: “piros” y “vörös”. A veces se dice que “piros” se refiere a un rojo más claro, pero en realidad, los húngaros basan la diferencia entre ambos en el sentimiento que les provoca el color. Siempre se utiliza “piros” para referirse a la pelota de un niño o a una manzana, donde la sangre siempre es “vörös”. El rojo en la bandera húngara es “piros”, mientras que el rojo soviético es “vörös”. Esto nos hace entender que cuando se define “vörös” como el rojo más oscuro, la oscuridad percibida es más conceptual que cromática. De esta forma, asumimos que la visión del color es universal, pero el color en sí mismo es solo léxico. La fisiología determina lo que vemos y la cultura nombra, describe y comprende el concepto del color. La sensación del color es física, pero la percepción es completamente cultural.

Bertrand Russell dijo en su libro *Los problemas de la filosofía*: “El tono particular de color que estoy viendo... puede tener muchas cosas que decir sobre él... pero tales afirmaciones, aunque me hacen conocer verdades sobre el color, no me hacen conocer el color en sí mismo. En contraposición al conocimiento de las verdades sobre él, conozco el color perfecta y completamente cuando lo veo, y ningún conocimiento adicional sobre sí mismo es incluso teóricamente posible”. No hay conocimiento objetivo más allá de lo que la percepción nos proporciona. No deja espacio para pensar que el color puede ser un truco de luces o algo específico de cada individuo. No cree en los matices.

El color solo existe si hay alguien o algo para percibirlo. Al ser un reflejo de los rayos del espectro de luz visible si eliminamos al receptor (nuestros ojos) y al órgano que procesa la información (el cerebro), nos quedamos sin color. Cuando una persona daltónica percibe los colores, ve algunos tonos que no existen. Por ejemplo, esta persona puede ver un amarillo que en realidad no está presente. Sin embargo, si nos detenemos a pensar, ¿qué nos dice que ese amarillo no está ahí? Si es la percepción la que crea el color, entonces ese amarillo es igual de real que el verde que ve el resto de la población. ¿Cuál es el estándar del color? Hay animales que perciben una amplia gama de colores que los humanos no pueden ver. ¿Deberían ser ellos los que dicten las normas? Para esos animales, la visión humana sería lo que la visión de una persona daltónica es para un humano sin esa condición.

El color naranja no tenía un nombre específico en Europa hasta que la fruta llegó desde India. Los primeros textos en los que se utiliza la palabra “naranja” con confianza para describir un color datan del siglo XVI. Antes de eso, se utilizaban descripciones como “donde el amarillo se fusiona con el rojo” para referirse al color naranja. Gradualmente, la palabra “naranja” se integró en el vocabulario cotidiano sin necesidad de especificar con el adjetivo “de color” antes de “naranja” para dar a entender su significado en la frase.

La teoría del color no puede ser abordada sin mencionar a Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), un destacado dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, considerado precursor de la teoría de la psicología del color. En 1810, Goethe escribió y publicó su libro “Farbenlehre” (Teoría de los colores), donde llegó a la conclusión de que la luz es homogénea y solo crea color al ser perturbada por la oscuridad.

En este mismo libro, Goethe divide el color en dos tipos: el color simbólico, que es idéntico al que se encuentra en la naturaleza, y el color alegórico, que se encuentra ligado a un símbolo y requiere conocimiento previo para ser comprendido.

Las teorías de Goethe contrastaban radicalmente con las de Isaac Newton (1643-1727), físico y matemático inglés que presentaba simultáneamente sus propias teorías del color basadas únicamente en aspectos físicos. Mientras Newton se centraba en el aspecto físico, Goethe se enfocaba en el aspecto fisiológico, considerando elementos como el cerebro y los ojos, que interpretan la información del color.

Al tener en cuenta los aspectos fisiológicos para definir el color, Goethe llegó a la conclusión de que este es relativo, y no existen dos personas que perciban exactamente el mismo color.

Goethe inspiró a muchos artistas posteriores como a William Turner (1775-1851) y a Vincent Van Gogh (1843-1890) que en una de sus cartas a su hermano Theo describe así los colores que ve:

“He intentado expresar las terribles pasiones de la humanidad mediante el rojo y el verde. La habitación es de color rojo sangre y amarillo apagado, y en el centro hay una mesa de billar verde; hay también cuatro lámparas de color amarillo limón que desprenden un resplandor naranja y verde. Por todas partes hay enfrentamiento y contraste entre los rojos y verde. Por extremos, en las figuras de los holgazanes dormidos, en una habitación vacía y triste, en violeta y azul. El rojo sangre y el verde amarillento de la mesa de billar, por ejemplo, contrastan con el suave verde Luoise XV del mostrador, sobre el que hay un ramo de flores de color rosa. El traje blanco del dueño del local, vigilante en una esquina de ese horno, se vuelve amarillo limón o luminoso verde pálido...”

(cita encontrada en Gage, Gómez Cedillo, A., & Jackson Martín, R. (1993). Color y cultura : la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. pag 205)

También influenciado por los textos de Goethe, Vassili Kandinsky (1866-1944) escribe en su libro:

Esta explicación ¡en términos de asociación o recuerdo! Resulta, sin embargo,

insuficiente en muchos casos que son para nosotros de especial importancia. Cualquiera que haya oído algo sobre la terapia a través de los colores sabe que la luz coloreada puede producir un determinado efecto sobre el cuerpo. A través de varias tentativas de explotar este poder del color y emplearlo en la curación de distintos trastornos nervioso se ha llegado a saber que la luz roja provoca un efecto vivificante y estimulante en el corazón, mientras que por el contrario la luz azul puede llegar a producir parálisis temporales. De observarse el mismo efecto en los animales e incluso en las plantas, no podría defenderse ninguna interpretación del fenómeno en términos de asociación o recuerdo. En cualquier caso, estos hechos prueban que el color contiene en sí mismo un enorme aunque poco estudiado potencial que puede influir en el cuerpo humano entendido como organismo físico.

(cita encontrada en Gage, Gómez Cedillo, A., & Jackson Martín, R. (1993). Color y cultura : la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. pag 207)

Historia de cada color

A través de mi estudio he recopilado esta información de cada color.

Amarillo

El color amarillo ha sido históricamente asociado con connotaciones negativas en diversas culturas. Durante la Edad Media europea, este color se utilizaba para señalar la muerte o la traición. Sus orígenes etimológicos están relacionados con la palabra “amargo”. Existe la creencia de que esta aversión por el color tiene raíces en la teoría hipocrática de los cuatro humores, donde el amarillo se asociaba con enfermedad y muerte. En esa misma época, el color amarillo también se utilizaba para marcar y marginar a los judíos, quienes eran obligados a llevar prendas amarillas como forma de identificación. Esta cruel costumbre sería retomada más adelante durante el régimen nazi en Alemania.

Por otro lado, en el antiguo imperio chino durante la dinastía Qing (1644-1912), el color amarillo adquirió un significado completamente opuesto. Era considerado un color sagrado y reservado exclusivamente para la realeza. Siguiendo la teoría de los cinco colores para los cinco elementos, el amarillo representaba la tierra, mientras que el verde simbolizaba la madera, el rojo el fuego, el blanco el metal y el azul o negro el agua.

En tiempos más recientes, durante la década de 1970, surgió el famoso símbolo del smiley, una cara amarilla con una sonrisa. Este ícono se convirtió en el símbolo de la alegría, la energía y la juventud, aportando una nueva connotación positiva al color amarillo

Rojo

El color rojo ha tenido connotaciones de poder y significado en diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, tanto en los imperios aztecas como en el romano, el rojo era asociado con el poder. Para los aztecas, vestirse de rojo era un símbolo de prosperidad, ya que utilizaban las cochinillas para obtener el color carmín y estas se

consideraban un valioso medio de intercambio. Los romanos, por su parte, vestían a los generales con túnicas rojas como una muestra de su estatus y liderazgo.

En la cultura china, el rojo tiene múltiples significados. Representa el fuego, el verano y el planeta Marte. Además, el rojo es considerado el color de la alegría y la fortuna. Sin embargo, también está asociado con el luto y la muerte, junto con el color negro. Esta dualidad refleja la complejidad de las creencias y simbolismos culturales.

Durante la Edad Media europea, el rojo adquirió diferentes significados. Por un lado, se utilizaba para señalar a las prostitutas, asociando el color con la sexualidad y el pecado. Por otro lado, también se asociaba con el diablo y lo demoníaco.

En cuanto al pigmento de color rojo conocido como hematita, su uso se remonta a culturas paleolíticas en todo el mundo. Los antiguos egipcios lo utilizaban para envolver momias, mientras que en el yacimiento arqueológico de Gönnersdorf en Alemania se ha encontrado evidencia de su uso. La presencia de este pigmento en diversas culturas históricas demuestra su valor y uso generalizado a lo largo del tiempo.

Azul

A lo largo de la historia, el color azul ha tenido diferentes significados en distintas culturas. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el azul era considerado el color de la realeza y la divinidad. Los egipcios utilizaban un pigmento llamado "azul egipcio" obtenido del mineral conocido como "frita azul". Este color se asociaba con la protección y la vida después de la muerte.

En la civilización Maya, el azul tenía una gran importancia simbólica. Los mayas lo asociaban con el cielo, el agua y la fertilidad. Utilizaban un pigmento azul intenso llamado "azul maya" para decorar cerámicas, murales y artefactos.

En la cultura islámica, el azul se considera un color sagrado y se asocia con la protección contra el mal de ojo. Es ampliamente utilizado en la decoración de mezquitas, así como en azulejos y cerámicas.

Durante la Edad Media, el azul se asociaba con la Virgen María y la devoción religiosa. El azul ultramarino, un pigmento obtenido del lapislázuli, era muy valorado y se utilizaba para representar la divinidad en obras de arte religioso.

En la cultura china, el azul se asocia con la inmortalidad y la longevidad. Es considerado un color calmante y pacífico. Además, en la medicina tradicional china, el azul se relaciona con el sistema respiratorio y el elemento madera y agua.

Verde

El color verde evoca comodidad y paz, el verde también ha sido relacionado con la lucha por el medio ambiente y la sostenibilidad, ya que se asocia con la naturaleza y la vida.

Sin embargo, es interesante mencionar que el verde también ha estado ligado a la envidia en algunas tradiciones. Esta conexión entre el color verde y la envidia se puede encontrar en la obra de Shakespeare, quien en su obra "Otelo" asoció el color verde con los celos y la envidia. Anteriormente, durante la Edad Media, se asignaba un color a cada uno de los pecados capitales, y el verde representaba la avaricia, mientras que el amarillo se asociaba con la envidia.

En la cultura islámica, el verde es considerado el color del paraíso. Se cree que el jardín es la imagen más cercana al paraíso, y por lo tanto, el verde se asocia con la belleza y la armonía celestial.

Además, en algunas costumbres de la Edad Media, se utilizaba el color verde el 1 de mayo como parte de las celebraciones primaverales. Aquellos que no llevaban una prenda verde en esa fecha podían ser objeto de burla o ridiculizados por el pueblo.

Morado

El morado, ha sido asociado con el poder y la realeza en diversas culturas a lo largo de la historia. En la antigua Roma, el color púrpura era considerado el color del poder. El tono específico conocido como púrpura de Tiro se obtenía a partir de una mucosidad secretada por caracoles marinos llamados *Bolinus brandaris*. Para obtener una cantidad relativamente pequeña de 28 gramos de tinte, se necesitaban aproximadamente 250,000 caracoles. Este proceso de extracción era extremadamente tedioso y costoso, lo que convertía al color púrpura en un símbolo de estatus, poder y realeza. Era un color reservado exclusivamente para el César y las clases más altas de la sociedad romana.

En el antiguo Japón, el morado también estaba reservado para la realeza. Era considerado un color noble y se asociaba con la aristocracia y la nobleza japonesa.

Durante la época victoriana, en el siglo XIX, se popularizó un tinte de tono morado claro que se obtenía de la flor del heliotropo. Este tinte se volvió especialmente relevante para las mujeres en luto, ya que, junto con el negro, era uno de los pocos colores que se les permitía llevar durante el período de duelo. La flor del heliotropo tenía un significado de devoción en el lenguaje de las flores victoriano, lo que lo hacía socialmente aceptable para las mujeres en duelo.

En la psicología del color, el morado se asocia con la calma, la introspección y la espiritualidad. Se considera un color que estimula la imaginación y la intuición, y se ha utilizado en terapias de relajación y meditación.

En la cultura contemporánea, el morado ha adquirido un significado adicional relacionado con la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Durante el movimiento sufragista en el siglo XX, el morado se convirtió en un color representativo de la lucha por el derecho al voto de las mujeres y la igualdad de género.

Naranja

En la antigua cultura egipcia, el naranja estaba asociado con el sol y el dios Ra. El sol naranja representaba la energía vital y la renovación y era considerado un símbolo de prosperidad y fertilidad.

En el hinduismo, el naranja se asocia con el chakra sacro, que está relacionado con la creatividad, la pasión y el deseo. Además el naranja es el color sagrado del festival hindú Holi, donde las personas se lanzan polvos de colores para celebrar la llegada de la primavera.

En la cultura china, el naranja se considera un color de buena suerte y prosperidad. Se utiliza en festividades y celebraciones para atraer fortuna y alegría, además el naranja es un color asociado con el budismo, representando la iluminación espiritual y la transformación.

En la cultura occidental, el naranja a menudo se asocia con el otoño y la cosecha. Simboliza la vitalidad, el calor y la abundancia de la temporada. Además el naranja se ha utilizado en el diseño y la publicidad para transmitir entusiasmo, creatividad y energía.

En el ámbito de la psicología del color, el naranja se considera un color estimulante que evoca emociones como la alegría, la diversión y la sociabilidad. Se cree que puede aumentar la confianza y el optimismo, y se ha utilizado en terapia para mejorar el ánimo y estimular la creatividad.

Comportamiento humano

Hice la investigación sobre la expresión facial paralela a la investigación sobre el color. Ser capaces de leer la expresión de una persona con la que interactuamos es un desarrollo evolutivo crucial para la supervivencia individual en situaciones sociales. Del mismo modo, los animales también son capaces de reconocer señales previas a la agresión o comportamientos amigables en sus congéneres.

Si nos fijamos en el comportamiento de los perros durante los paseos, podemos apreciar cómo son capaces de interpretar las señales de otros perros. Pasando mucho tiempo con mi perro en un área para soltar perros, he observado cómo él puede distinguir cuando otro perro está cansado y no desea ser molestado, o cuando el ladrido es una advertencia final antes de una reacción violenta.

De manera similar, los seres humanos poseemos la capacidad de reconocer cuando otro individuo está emitiendo señales de advertencia o mostrando comportamientos agresivos. Esta habilidad nos permite adaptarnos y responder adecuadamente a diferentes situaciones sociales, promoviendo la convivencia pacífica y evitando conflictos innecesarios.

II.2.Referentes formales

Mis referentes visuales abarcan un amplio espectro que va desde lo más figurativo, como el trabajo del artista griego Nikolaos Gyzis (ver anexo figura 1), en específico la pintura que adjunto en el anexo ya que la vi en la galería nacional de Atenas y me encantó por su estado inacabado y el rojo tan fuerte del fondo.

Artistas fauvistas como André Derain o Matisse. En particular, se destaca el uso del color basado en las emociones, un concepto profundamente arraigado en el movimiento fauvista.

El fauvismo se caracterizó por su enfoque audaz y expresivo en el uso del color, liberándolo de su función meramente representativa y otorgándole un papel primordial en la transmisión de emociones. Los fauvistas buscaban transmitir la intensidad y vitalidad de las emociones a través de una paleta cromática vibrante y contrastados.

Me inspiré en esta filosofía fauvista al emplear el color como medio para expresar las emociones en su obra. Al igual que los fauvistas, busco transmitir la fuerza y la energía emocional a través de la elección y aplicación de colores intensos y contrastados. La conexión entre el uso del color y las emociones se convierte así en un elemento central de su trabajo, reflejando la influencia del fauvismo en su enfoque artístico.

Al explorar esta relación entre el color y las emociones, me sumerjo en una tradición artística que ha dejado una huella significativa en la historia del arte. Inspirándome en artistas tanto realistas como fauvistas, encuentro mi propio lenguaje visual para transmitir emociones a través del color, siguiendo los pasos de aquellos que, en su momento, también desafiaron las convenciones establecidas y buscaron nuevas formas de expresión artística

Un referente no pictórico que ha sido una influencia importante en mi proyecto es la película "Inside Out" de Pixar(ver anexo figura 2). En esta película, se presentan personajes que personifican diferentes emociones, y cada uno de ellos se representa mediante una paleta de colores distintiva y reconocible.

En "Inside Out", la elección de colores desempeña un papel significativo en la narrativa y en la representación visual de las emociones. Cada personaje está asociado con un color específico que resalta y simboliza su emoción correspondiente. Esta forma de utilizar el color como un elemento expresivo y distintivo me ha inspirado y ha influido en mi enfoque artístico

Otro de mis referentes es la canción "El Monstruo de los Colores" escrita por Juan Rafael Muñoz inspirada en el libro de Anna Llenas por el mismo nombre.

III.Objetivos

El objetivo de este proyecto es explorar la relación entre el color y las emociones. El primer paso consistió en establecer conexiones entre los colores y las emociones. Estas conexiones son profundamente personales, pero buscaba alcanzar un consenso. Me apoyé en momentos de la cultura popular, como la película de Pixar "Inside Out", donde los personajes que representan cada emoción tienen una paleta de colores distintiva.

Por ejemplo, el personaje de la tristeza está asociado al azul y la ira se representa en rojo. Una de las emociones más desafiantes de asignar una paleta fue el miedo, en este caso, me basé directamente en la película, ya que el miedo viste de morado. En otros casos, como al asignar la emoción al verde, no seguí la directriz de la película, sino que me basé en mis propias experiencias y estudios, relacionando el verde con la calma en lugar del asco.

Después de realizar una exhaustiva investigación sobre los significados históricos de los colores que deseaba utilizar, consultando libros de historia y explorando momentos de la cultura popular, llegó el momento de seleccionar las expresiones faciales que quería representar. Para ello, recopilé diversas referencias, ya sea fotografías propias o imágenes que encontré en diferentes fuentes.

Sin embargo, no todas las imágenes eran adecuadas para mi propósito. Buscaba expresiones faciales exageradas, casi muecas o gestos muy marcados. Estas expresiones intensas eran esenciales para lograr el objetivo que me había planteado: establecer un lenguaje visual en el que los colores pudieran añadir significado y profundidad emocional al rostro retratado.

De esta manera, buscaba crear una conexión íntima entre los colores y las expresiones faciales, transmitiendo emociones de manera más intensa y potente. Cada matiz de color que elegía tenía la intención de reforzar y enriquecer la experiencia emocional que deseaba transmitir a través de mis obras.

En resumen, el proceso de creación involucró una investigación minuciosa sobre los significados históricos de los colores, así como la selección de expresiones faciales intensas que pudieran transmitir emociones profundas. El objetivo era establecer un lenguaje visual en el que los colores desempeñaran un papel fundamental en la transmisión de significado y en la creación de una conexión emocional con el espectador.

III.1.Objetivos generales y específicos

Objetivos generales

1. Trabajar con la pintura
2. Crear retratos
3. Usar color subjetivo

Objetivos específicos

- 1.Usar el significado de los colores para ensalzar la expresión
- 2.Crear retratos con profundidad emocional

IV. Metodología

La metodología que he seguido en mi trabajo artístico se basa en una combinación de investigación, experimentación y expresión personal. A través de un enfoque multidisciplinario, he explorado diversas técnicas y conceptos para desarrollar mi propia visión artística.

En primer lugar, he dedicado tiempo a investigar y estudiar los colores y su simbolismo en diferentes culturas, así como su impacto emocional en la percepción humana. Esto me ha permitido seleccionar paletas de colores específicas y cuidadosamente elegidas para transmitir ciertas emociones y sensaciones en mis retratos.

Además, he buscado referentes en otras disciplinas artísticas, como el cine y la literatura, que me han inspirado en la representación de las emociones y la construcción de personajes. La película "Inside Out" de Pixar, por ejemplo, ha sido una influencia significativa en mi trabajo, al presentar personajes que interpretan cada emoción con una paleta de colores distintiva.

A medida que avanzaba en mi proceso creativo, he experimentado con diferentes técnicas y medios artísticos, como el guache, la acuarela y los sprays, buscando la combinación adecuada para lograr el efecto deseado. He adaptado mi enfoque y he permitido que mi trabajo evolucione, tanto en términos de estilo como de formatos utilizados.

Este trabajo consiste en la creación de pinturas a base de múltiples capas, incluyendo una base de color ya sea plano o aguadas con tintas acrílicas, creadas empleando diversas técnicas tradicionales para lograr una transmisión clara y concisa de las ideas. La primera técnica que exploré consistía en crear retratos utilizando lápices de colores, aplicando innumerables capas. Esta técnica fue el punto de partida que despertó mi curiosidad e interés en 2021 (ver anexo figura 2). Sin embargo, su principal limitación radica en el tiempo requerido para su ejecución. Con el paso del tiempo, surgió la necesidad de emplear colores vibrantes en superficies planas, una necesidad que la técnica del lápiz no cubre.

Exploré la siguiente técnica: la acuarela. (ver anexo figura 3) Esta opción me permitió trabajar en superficies más amplias de forma más eficiente. Aproveché la cualidad transparente de la acuarela para lograr superposiciones de colores que simbolizan la complejidad y mezcla de emociones en mi trabajo. Aunque no abandoné por completo esta técnica, la utilicé durante un tiempo como herramienta de boceto antes de trasladar las imágenes al óleo.

También empleé el óleo (ver anexo figura 4) durante mucho tiempo, ya que su capacidad para lograr degradados suaves me fascinaba y me permitía alcanzar el nivel de realismo y detalle que prefería en mis obras. Sin embargo, descubrí que el óleo no era la herramienta más adecuada debido a su falta de opacidad. Este problema me lo encontraba al utilizar amarillo directo del bote encima de fondos de colores vivos como el azul o un morado oscuro. Yo quería que el amarillo se quedara plano y opaco en una

capa y la técnica requería más de una capa que con el tiempo de secado requerido del óleo se hacía muy tedioso. La manera de solucionarlo fue aplicar una capa de acrílico blanco antes de poner el óleo amarillo y así el color quedaba más brillante a la primera. A pesar de eso, perseveré y realicé varias piezas utilizando esta técnica, principalmente por mi obstinación y la errónea noción de que los óleos son el único medio de pintura digno de un lugar en las galerías arraigadas en nosotros durante las clases.

Los óleos utilizados son una mezcla de marcas, Titan, Pebeo, Windsor & Newton, Mir y Lefranc Bourgeois

La técnica más reciente que he utilizado consistió en aplicar un fondo de acuarela líquida Vallejo y utilizar un spray de agua para difuminar los colores y lograr un efecto de mármol multicolor. Una vez finalizado el fondo, utilicé guache de Talens para agregar los detalles de las facciones en los rostros. En esta técnica es la que termine estando más cómoda ya que los formatos eran más pequeños y más manejables para mí y los materiales no son tan tóxicos por lo que son más adecuados para usar en casa.

En el primer cuatrimestre de cuarto año, realicé un proyecto que llevaba el mismo nombre que este TFG, en el cual creé seis retratos monocromáticos, cada uno en un color diferente, concebidos para ser expuestos en forma de un círculo cromático (ver anexo figura 5). A través de este trabajo, llegué a la conclusión de que no quería utilizar la monocromía como medio para expresar emociones, ya que estas son ideas contradictorias. Las emociones no se reducen a blanco y negro, ni se limitan a un solo color o a una única emoción en un momento dado. Son complejas, se entremezclan y se enredan entre sí, hasta llegar al punto en el que a veces resulta difícil diferenciarlas unas de otras.

Para mí, reconocer y nombrar emociones es una tarea sumamente complicada, debido a que, por circunstancias de la vida, vivo en un estado de disociación casi constante en mi día a día. Esta condición dificulta mi capacidad para sentir y conectar con mis propias emociones. Sin embargo, este desafío me llevó a un importante descubrimiento: las emociones rara vez existen de forma aislada, sino que suelen venir acompañadas de otras que, en ocasiones, pueden parecer contradictorias.

Este hallazgo me impulsó a experimentar con distintas técnicas artísticas, como los fondos de acuarela y el guache. Inicialmente, utilizaba acuarelas en pastilla y evitaba el uso de sprays, manteniendo un mayor control sobre los fondos. Trabajaba con las acuarelas después de tener dibujado el retrato en sí por lo que controlaba donde aplicar los distintos tonos para crear profundidad. (ver anexo figura 6)

Este cambio de técnica en mi obra se produjo debido a mi descubrimiento de la complejidad de las emociones y el mundo interno que cada individuo posee. Me di cuenta de que más allá de lo que se refleja en el rostro y de lo que se presenta de manera consciente, existe un universo interior en el que se entrelazan mil y una experiencias y pensamientos simultáneos.

Para representar esta riqueza emocional y cognitiva, decidí utilizar sprays y

colores vivos en mi trabajo. Me inspiré en los escaneos de actividad cerebral que he encontrado en ocasiones en Internet.(Ver anexo figura 7) Estas imágenes muestran la actividad neural en un estallido de colores vibrantes, evidenciando la complejidad y la interconexión de los procesos mentales.

Al utilizar los sprays y los colores vivos, busqué capturar esa dinámica interna, transmitiendo visualmente la intensidad y la diversidad de las experiencias humanas. A través de esta técnica, pude explorar y representar la multiplicidad de pensamientos, sentimientos y sensaciones que coexisten en cada individuo, creando un retrato que va más allá de la apariencia superficial y se adentra en los reinos más profundos de la mente y el corazón.

He utilizado formatos de distintos tamaños en mi trabajo artístico por varias razones. En primer lugar, la elección del tamaño está relacionada con la intención y la visión que tengo para cada obra en particular. Algunas expresiones faciales o emociones pueden requerir un enfoque más detallado y minucioso, por lo que opto por formatos más pequeños que me permitan capturar esos detalles con precisión.

Por otro lado, también he experimentado con formatos más grandes para explorar una representación más impactante y envolvente de las emociones. El tamaño más grande puede generar una presencia visual más dominante y permite una mayor expresividad en los trazos y gestos que utilizo en mis retratos.

Además, la elección del tamaño también está influenciada por las técnicas y los medios que utilizo. Algunas técnicas, como el guache o los sprays, se adaptan mejor a formatos más pequeños, mientras que otras, como el óleo, pueden requerir un espacio más amplio para permitir el movimiento y la mezcla de los colores.

En última instancia, la variedad en los tamaños de mis obras también me brinda la oportunidad de explorar diferentes enfoques y perspectivas en mi trabajo artístico. Cada formato ofrece sus propias posibilidades creativas y me permite adaptarme a las necesidades específicas de cada expresión facial y emoción que deseo transmitir.

En resumen, la elección de formatos de distintos tamaños en mi trabajo artístico se debe a la búsqueda de expresividad, precisión y adaptabilidad.

V.Desarrollo y Resultados del trabajo

Desde que era niña, siempre tuve una gran curiosidad por el color. Recuerdo haberle preguntado a mi profesora en el colegio si las personas que hacían tintes eran las más inteligentes del mundo, ya que podían alterar cómo la luz afectaba a un objeto. Me habían explicado que el color que percibimos es resultado de los rayos de luz que un objeto refleja, y no entendía cómo un tinte podía cambiar qué rayos absorbía y cuáles reflejaba una prenda. Cada nuevo profesor que tenía de física, biología o conocimiento del medio, sufría la misma interrogación de mi parte. ¿Qué es el color? ¿Cómo sabemos que todo el mundo ve el mismo azul cuando decimos azul?

Con el paso de los años, he llegado a aceptar que el color es relativo a cada individuo. Si desde pequeños nos señalan un objeto y le llaman azul, en nuestra mente será azul, aunque la persona que nos enseñó esa palabra no vea el mismo azul que nosotros. Este concepto solía confundirme mucho, ya que no podía concebir que algo tan importante en nuestras vidas pudiera ser una invención. Sin embargo, ahora he aprendido que el hecho de que el color no sea un valor constante que podamos medir y definir no le quita importancia.

Esta curiosidad me acompaña toda la vida y en los años de la universidad se transforma en ¿porqué le damos valores y emociones a los colores? A medida que exploraba esta cuestión, descubrí que nuestras asociaciones con los colores están estrechamente ligadas a nuestra cultura y crianza.

Desde temprana edad, somos influenciados por nuestras figuras parentales y su estilo de vida. La forma en que nos visten, la decoración de nuestra casa y las preferencias de color de nuestros seres queridos moldean nuestros gustos y percepciones. Estas elecciones a menudo están enraizadas en consensos culturales y normas sociales. Es así como se establecen las conexiones entre los colores y las emociones, de una manera que puede variar de una sociedad a otra.

Tomemos el ejemplo de España. Allí, el color negro se asocia tradicionalmente con el luto y la tristeza. Por lo tanto, pintar o decorar una habitación completamente de negro se considera una elección poco común, ya que evoca sentimientos de melancolía y solemnidad. Por el contrario, en culturas asiáticas como China o Japón, el color de luto es el blanco. El blanco simboliza la pureza y la paz en estos contextos, y se utiliza tanto en la vestimenta como en los rituales funerarios.

Sin embargo, es importante destacar que estas asociaciones de color pueden variar incluso dentro de una misma región geográfica. Por ejemplo, en Siria, el color de luto puede ser el azul pálido, que se utiliza para representar la protección tanto del difunto como de las personas que asisten al funeral. Este ejemplo demuestra cómo el relativismo cultural influye en la percepción y el significado asignado a los colores.

En resumen, nuestras asociaciones emocionales con los colores son el resultado de una combinación de influencias culturales, experiencias personales y normas sociales. Los colores adquieren significado y valor a través de la crianza y las tradiciones compartidas.

Este fenómeno, conocido como relativismo cultural, nos ayuda a comprender por qué las emociones y los valores atribuidos a los colores pueden variar de una cultura a otra, enriqueciendo así nuestra comprensión de la diversidad y la riqueza de las percepciones cromáticas en todo el mundo.

Mi enfoque hacia el retrato no se centra tanto en representar a la persona y sus méritos o logros, sino que lo utilizo como una excusa para explorar la psicología del color, las emociones y las expresiones faciales. Algunos de los retratos son de personas cercanas a mí, como mi madre o mis amigos, mientras que otros son fotografías de personas en festivales que no esperaban ser retratadas y, por lo tanto, no están posando conscientemente.

En mi obra, el individuo se convierte en un elemento secundario en la narración, ya que lo más relevante son los colores que los rodean. Utilizo los colores como herramienta principal para transmitir y evocar emociones en el espectador. Cada tonalidad, matiz y contraste busca crear una atmósfera emocional única y capturar la esencia de la experiencia humana. A través de la combinación de colores y expresiones faciales, busco generar una conexión emocional profunda y despertar la sensibilidad del observador hacia la diversidad y complejidad de las emociones.

Este trabajo ha culminado en 7 obras que son una mezcla de los dos métodos que me dejaban expresar mejor lo que yo quería. Algunas son óleo y otras son acuarela y guache.

V.1.Primer obra

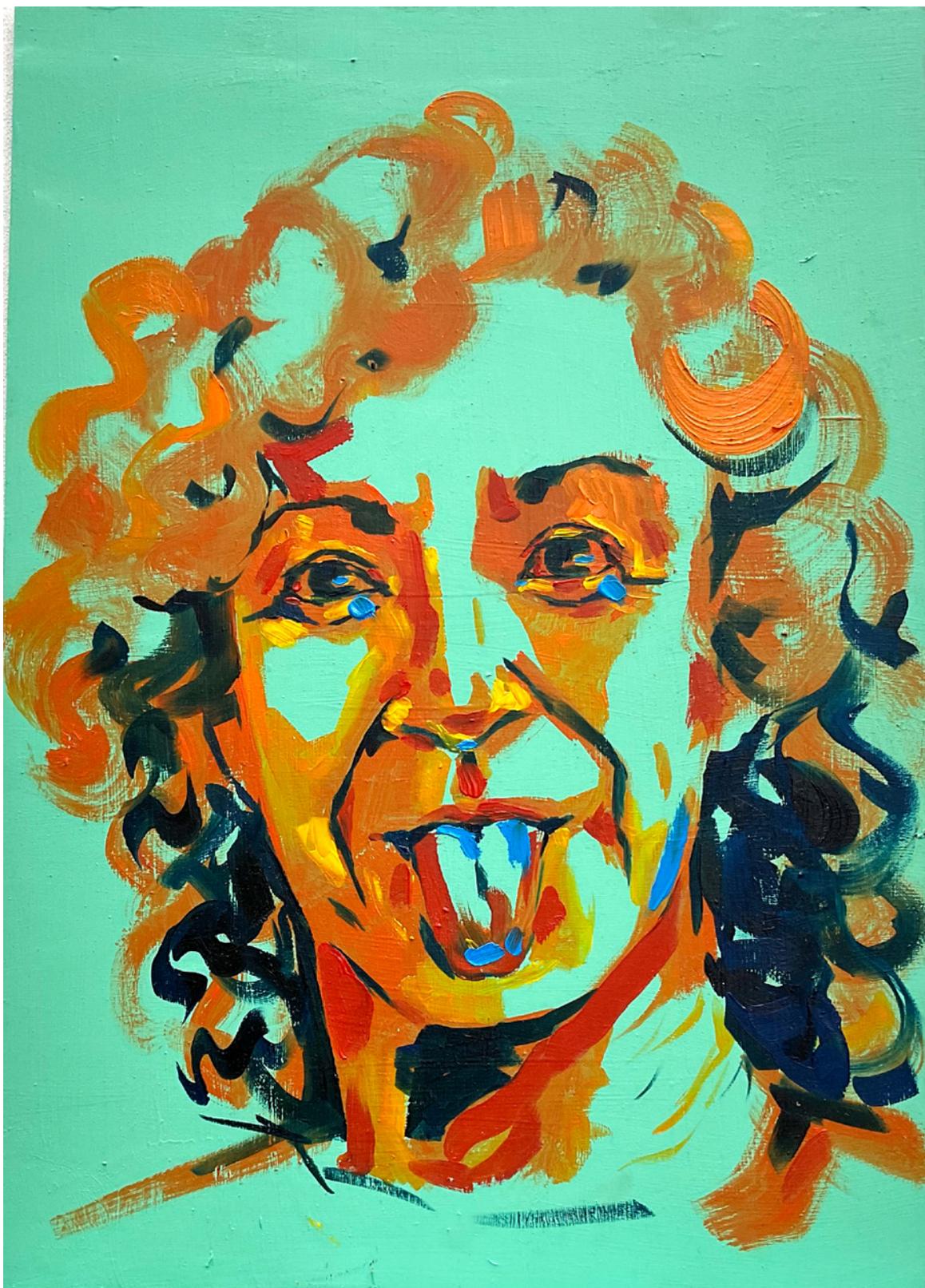

Figura 9, Viver Raquel, Sintítulo, Óleo sobre tabla, 42x30cm, 2023

El sujeto de este retrato es mi madre, a quien le pedí que hiciera una expresión divertida una vez y me sorprendió con esta mirada. Elegí un fondo verde para representar la tranquilidad del momento, ya que simplemente estábamos charlando sin hacer nada en particular, y esa calma era algo que quería reflejar.

A primera vista, la expresión parece una tontería, como mencioné antes, el individuo está actuando de manera graciosa, por lo que los tonos naranjas encajan bien con la sensación de alegría y dinamismo. Sin embargo, también utilicé tonos azules para agregar matices y expresar la combinación de emociones más profundas que subyacen en ese momento, como la tristeza y la melancolía.

Es importante destacar que la expresión fue provocada y forzada, ya que mi madre seguía un guión que yo le dicté. Por lo tanto, los colores naranjas y amarillos, generalmente asociados con la alegría, en este caso son utilizados como una especie de máscara. Son los toques de azul que se filtran a través de las grietas los que nos revelan la realidad más auténtica y compleja detrás de la expresión superficial.

La técnica utilizada es óleo sobre tabla. El gesso que utilicé para imprimir la tabla lo teñí utilizando guache verde.

V.2.Segunda obra

Figura 10, Viver Raquel, Sintítulo, Óleo sobre tabla, 55x56cm, 2023

En la siguiente obra, se puede apreciar un fondo de color verde esmeralda claro, que para mí simboliza la paz y armonía del momento. La fotografía de referencia fue tomada por mí misma durante una reunión familiar, específicamente en la Navidad del 2020, si mi memoria no me falla. Las personas retratadas en la imagen son mi abuela y mi madre.

El color predominante en las figuras es el azul prusia, el cual no se interpreta como un color melancólico en este caso, sino que lo utilizo por su capacidad de transmitir tranquilidad y estabilidad. Esta elección de colores refleja la relación establecida y mantenida a lo largo de los años entre ambas personas. Los colores se entrelazan de manera intrínseca, ya que cuando dos individuos pasan mucho tiempo juntos, partes de sus personalidades se fusionan y llegan a confundirse entre sí.

En una relación tan íntima como la de madre e hija, donde una de ellas ha conocido a la otra durante toda su vida, incluso sin ser conscientes de ello, nos convertimos en reflejos mutuos. Nuestras experiencias compartidas y la influencia constante una sobre la otra nos moldean de manera profunda, haciendo que nuestras personalidades se entremezclen y se complementen en un vínculo único y especial.

Se puede apreciar un tono amarillo anaranjado, el cual he utilizado a lo largo de este proyecto para transmitir la sensación de alegría. En este momento en particular, no es diferente, ya que las expresiones y el contexto de la obra reflejan principalmente jolgorio y felicidad.

El uso del color amarillo anaranjado busca resaltar la vivacidad y la energía positiva presentes en la escena. Este tono cálido y vibrante evoca emociones de entusiasmo, vitalidad y optimismo. En conjunto con los demás elementos de la obra, contribuye a crear una atmósfera llena de alegría y positividad, capturando el espíritu festivo y la felicidad compartida en ese momento.

Al utilizar el amarillo anaranjado como protagonista en esta obra, se busca transmitir la sensación de que el ambiente está impregnado de una atmósfera alegre y festiva, en la que las personas retratadas disfrutaban de un momento de júbilo y plenitud.

V.3.Tercera obra

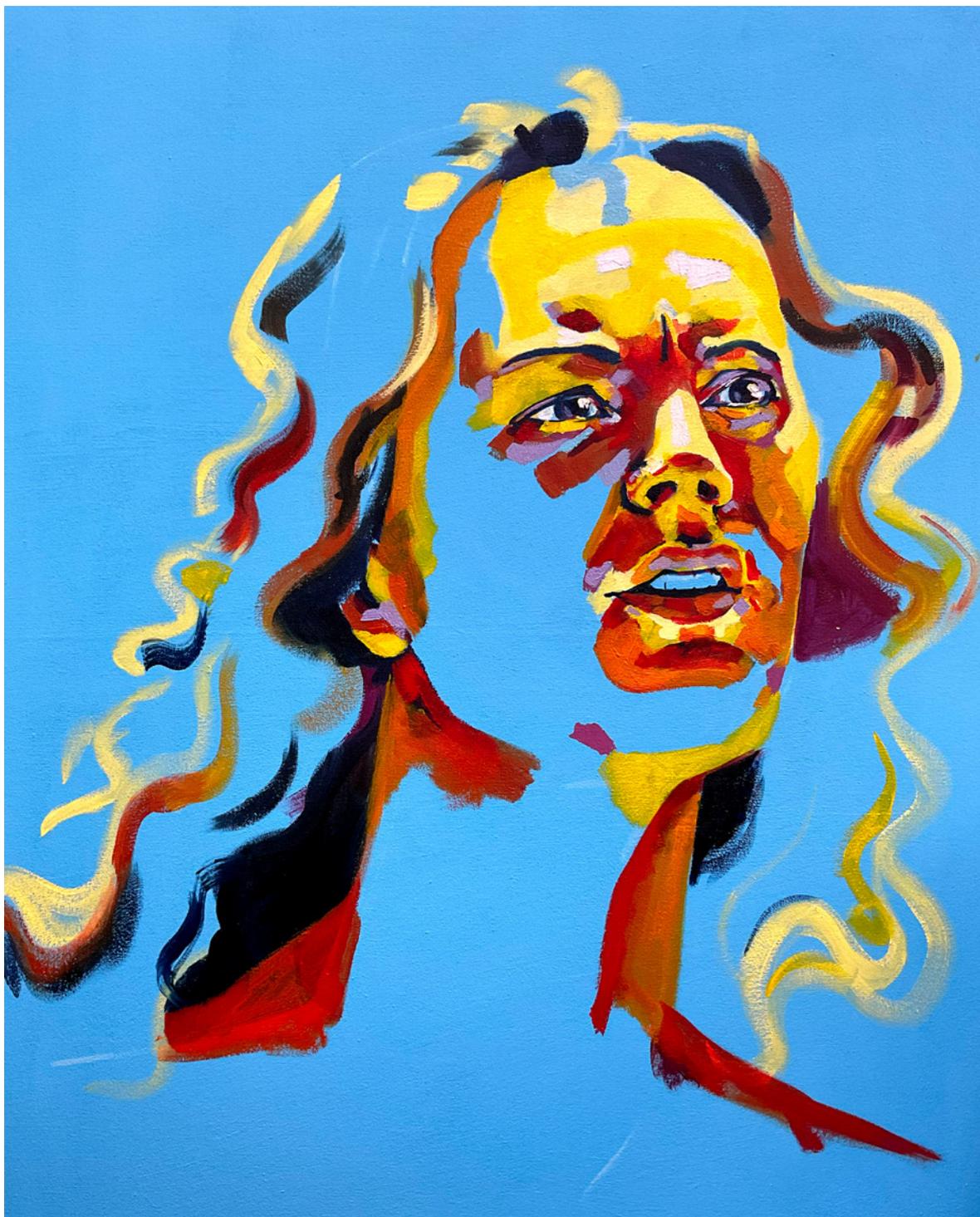

Figura 11, Viver Raquel, Sintítulo, Óleo sobre lienzo, 100x80cm, 2023

En esta siguiente obra, he optado por un cambio de fondo, utilizando un azul cian brillante. A diferencia de la asociación tradicional del azul con la tristeza, en esta obra el azul se presenta como un color brillante y está relacionado con la búsqueda del conocimiento, reflejando los valores árabes asociados al color.

La foto de referencia en este caso no fue tomada por mí, sino que la encontré en un foro de internet (se adjunta el enlace en el anexo o bibliografía). Este foro comparte fotografías tomadas durante un festival, donde la mayoría de las personas retratadas no saben que están siendo fotografiadas. En particular, la joven capturada en esta imagen muestra una expresión de confusión, la cual he intentado reflejar mediante la combinación de colores poco convencional.

En el retrato, predominan los colores amarillos, naranjas y rojos, los cuales, al colocarlos sobre un fondo azul brillante, crean un efecto de brillo debido a su naturaleza de colores complementarios. Además, he concentrado el tono más brillante de rojo en la zona donde el ceño está fruncido, para resaltar la tensión presente en la expresión facial de la joven.

Asimismo, he añadido toques de color morado en la obra, siguiendo la función psicológica asociada al morado como color de la introspección. Estos toques de morado buscan enfatizar el estado de reflexión y exploración interna que la joven parece estar experimentando en ese momento capturado en la fotografía.

V.4.Cuarta obra

Figura 12, Viver Raquel, Sintitulo, Óleo sobre lienzo, 65x54cm, 2023

En este cuadro, decidí experimentar con una técnica diferente, alejándome del uso predominante del fondo y dándole un papel secundario, limitándolo a toques sutiles en el rostro. En esta obra, el color azul asume un papel central, utilizado esta vez para transmitir melancolía e introspección, elementos que se acentúan mediante el uso de tonos morados.

Los tonos naranjas y amarillos se concentran en la parte frontal del rostro, funcionando como una especie de máscara que el individuo presenta al exterior. Estos colores representan lo que la persona quiere mostrar, mientras que los tonos azules y morados revelan las emociones subyacentes de melancolía y tristeza.

El tratamiento de la ropa en esta obra también es distintivo, ya que he optado por representarla en su totalidad. Esta elección busca transmitir la idea de la necesidad de proteger nuestros verdaderos sentimientos cuando no deseamos ser vulnerables. La vestimenta se convierte en una barrera que oculta nuestras emociones más profundas y nos brinda una apariencia de fortaleza o serenidad, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo internamente.

V.5.Quinta obra

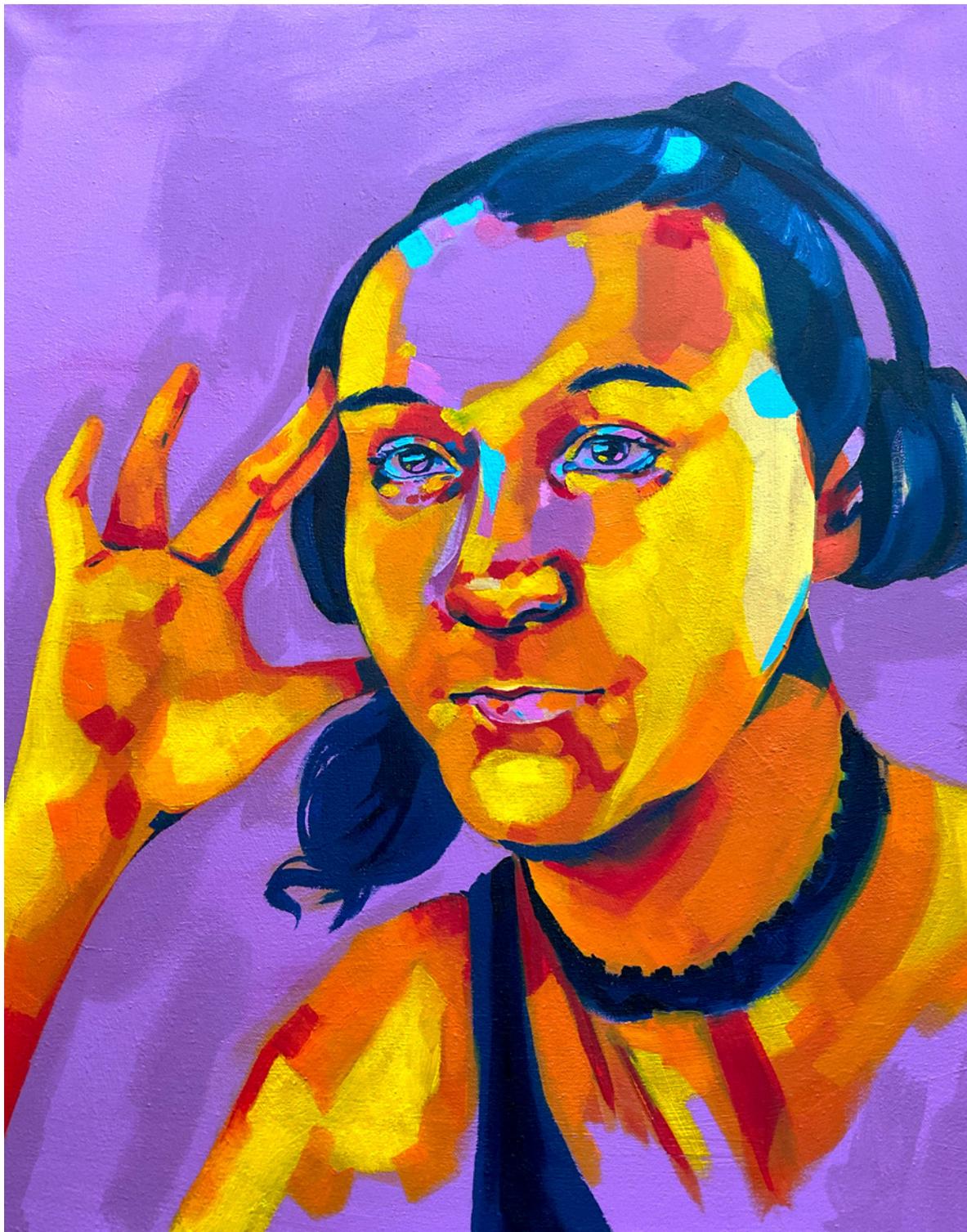

Figura 13, Viver Raquel, Sintítulo, Óleo sobre lienzo, 73x60cm, 2023

En este cuadro, decidí utilizar un fondo morado debido al significado feminista asociado a este color. La persona que retrato en la obra es mi amiga Irene, a quien veo como una mujer fuerte y decidida, y quería transmitir esa percepción a través del uso del color.

La foto de referencia que utilicé fue una que ella misma me envió mientras estábamos pasando un momento divertido juntas. Aunque en la foto no nos encontrábamos riendo, decidí utilizar tonos amarillos y naranjas para representar esa alegría y vitalidad que compartimos en ese momento.

Además, incorporé el color azul en la obra, haciendo referencia al significado de paraíso y oasis en la cultura árabe. El azul evoca un sentimiento de calma y serenidad, y me pareció apropiado utilizarlo para resaltar la belleza y la tranquilidad que encuentro en la personalidad de Irene.

En conjunto, el uso de estos colores y la elección del fondo morado buscan transmitir un mensaje sobre la fuerza y la alegría de las mujeres, representadas a través de la imagen de mi amiga. La combinación de tonos cálidos y frescos busca generar un contraste visual que refuerce la expresión de emociones positivas.

V.6.Sexta obra

Figura 14, Viver Raquel, Sintítulo, Técnicas mixtas sobre papel, 29,5x21cm, 2023

En esta obra, decidí utilizar una técnica diferente a las anteriores. El fondo fue creado con acuarela líquida, empleando un spray de agua para mezclar los colores mientras movía el papel. Una vez que el fondo se secó, apliqué pintura guache encima.

La fotografía elegida para esta obra proviene de una página web donde se comparten imágenes de personas capturadas sin darse cuenta durante un festival. El hecho de que la persona no esté mirando a la cámara aporta profundidad a la escena, ya que se asume que está enfocada en algo y realizando alguna acción.

Al seleccionar los colores para componer el retrato, me basé en las impresiones que obtuve de la foto de referencia, ya que no conozco personalmente al individuo retratado.

El azul se utilizó para transmitir la melancolía que percibí en la imagen, mientras que el rojo representa la ira que a menudo acompaña a la tristeza cuando extrañamos algo o a alguien. El tono suave de amarillo intenta expresar la felicidad que se siente al recordar momentos especiales y revivir los momentos felices.

A través de la combinación de estos colores y la aplicación de la técnica de acuarela líquida y guache, busqué capturar las complejas emociones y matices que se encuentran en la imagen, transmitiendo la gama de sentimientos que pueden surgir al recordar y añorar experiencias pasadas.

V.7.Séptima obra

Figura 15, Viver Raquel, Sintítulo, Técnicas mixtas sobre papel, 33x25cm, 2023

Esta última obra utiliza nuevamente la técnica del guache y los fondos marmolados creados con acuarelas.

La referencia fotográfica proviene de la misma página web que la obra anterior. En este cuadro, el color predominante es el verde, que puede evocar paz y tranquilidad, al igual que en el resto del proyecto. Sin embargo, en este caso, lo utilizo también para transmitir un sentimiento de envidia.

El verde representa la envidia y la nostalgia que sienten los ancianos al observar a los jóvenes siendo capaces de realizar físicamente aquello que ellos añoran poder hacer. Por esta razón, el verde se combina con toques de amarillo y naranja, colores asociados con la alegría y la vitalidad.

A través de esta combinación cromática, busco transmitir el conflicto emocional que surge en aquellos que anhelan revivir experiencias pasadas y se sienten envidiosos de la juventud y la capacidad de disfrutar de la vida sin preocuparse por dolores o fragilidad física..

VI. Conclusión

Mi proyecto de retratos ha sido una experiencia satisfactoria, ya que finalmente pude dedicarme a explorar la combinación del color subjetivo con la forma figurativa, como había deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de desafíos, ya que el proyecto ha ido evolucionando constantemente.

Inicialmente, tenía la idea de trabajar con lienzos de grandes dimensiones y pinceladas amplias y expresivas (ver figura 15 en el anexo). Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí la necesidad de tener un mayor control sobre las pinceladas y de utilizar colores que destacaran más contra el fondo en lugar de difuminarse con él. Esta búsqueda de un discurso más profundo me llevó a discutir las combinaciones de emociones y las contradicciones entre lo que uno presenta y lo que se siente en realidad.

Como resultado, tuve que cambiar nuevamente mi enfoque y optar por formatos más pequeños en papel, en lugar de los grandes lienzos con los que había comenzado. Esta nueva dirección me permitió abordar de manera más precisa la exploración de las emociones y las sutilezas del color en cada retrato.

Aunque he concluido este proyecto, no significa que lo vaya a abandonar por completo. De hecho, considero que todavía tiene espacio para seguir evolucionando en el futuro. Tengo en mente acercarme más a las técnicas utilizadas en las sexta y séptima obra de este proyecto. Estoy considerando el uso de acrílico más líquido, que se utiliza en los cuadros de derrame, para lograr el efecto de la acuarela líquida en formatos más grandes. Creo que esta fusión de medios puede generar resultados aún más satisfactorios y seguir ampliando las posibilidades de expresión artística en mi trabajo.

En resumen, mi proyecto de retratos ha sido un proceso de descubrimiento y evolución constante. A través de la experimentación con diferentes técnicas y la exploración de emociones y significados en el uso del color, he logrado crear obras que transmiten profundidad y capturan la complejidad del mundo interno de cada individuo. Y aunque el proyecto actual haya llegado a su fin, estoy emocionada por las futuras oportunidades de crecimiento y desarrollo artístico que me esperan.

La exposición de mi obra es una intención que tengo presente, aunque aún no tengo una dirección concreta sobre cómo enfocarla o dónde presentarla. Por el momento, he decidido guardar mis obras y, en los años venideros, buscaré oportunidades para exhibirlas cuando se presente la ocasión adecuada.

Como parte de mi estrategia de difusión, compartiré mis obras a través de las redes sociales, específicamente en mi perfil de Instagram. Esta plataforma me permitirá mostrar mis creaciones a un amplio público y establecer conexiones con otros artistas y amantes del arte. Además, me brindará la posibilidad de recibir retroalimentación y comentarios que enriquecerán mi proceso creativo.

A medida que continúo explorando y desarrollando mi trabajo, seguiré buscando oportunidades y espacios para exhibir mis obras de manera física. Mi objetivo es compartir mi visión artística con el mundo y conectar con aquellos que aprecien mi enfoque en la combinación de la expresión facial y la sensorialidad del color.

Mientras tanto, utilizaré las redes sociales como una plataforma para dar a conocer mi trabajo y establecer una presencia en el mundo del arte. Estoy emocionado por las posibilidades que el futuro pueda traer y confío en que, con perseverancia y dedicación, podré encontrar las oportunidades adecuadas para compartir mi arte con el público en general.

Bibliografía

ALBERS, J (1970) La interacción del color, ed. Alianza Forma

ALTUNA, B. (2010). Una historia moral del rostro (1a. ed.). Pre-Textos

DE BONO, E (1970) Lateral thinking: A textbook of creativity (4ed), ed. Penguin Books

GAGE, GÓMEZ CEDILLO, A., & JACKSON MARTÍN, R. (1993). Color y cultura : la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción. ed. Siruela.

HELLER, E (2007) Psicología del color: como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, ed. Gustavo Gili, SL.

KANDINSKY, W. (1984). Cours du Bauhaus, ed. P. Sers. Ed. esp. Cursos de la Bauhaus,

KASTA, & FARTHING, S. (2018). On color. ed. Yale University Press.

RUSSEL, B, (1912), Los problemas de la filosofía

ST. CLAIR, (2016) The secret lives of colour, ed. Penguin Books

ZELANSKY, P y FISHER, M (1989) Color (3ed) ed. Tursen S.A/H. Blume

Webgrafía

Fundación amigos del prado (2021, 17 de febrero) Francisco Calvo Serraller: El nacimiento de los genios. Teoría artística manierista [conferencia grabada en 2017] youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=sEfUiZ8b0wk>

Índices de Figuras

Figura 1.....	40
Figura 2.....	41
Figura 3.....	42
Figura 4.....	43
Figura 5.....	42
Figura 6.....	45
Figura 7.....	46
Figura 8.....	47
Figura 9.....	22
Figura 10.....	24
Figura 11.....	26
Figura 12.....	28
Figura 13.....	30
Figura 14.....	32
Figura 15.....	34
Figura 16.....	48

Anexo

Figura 1 Nikolaos Gyzis, Nicoleta, Óleo sobre lienzo, 1878

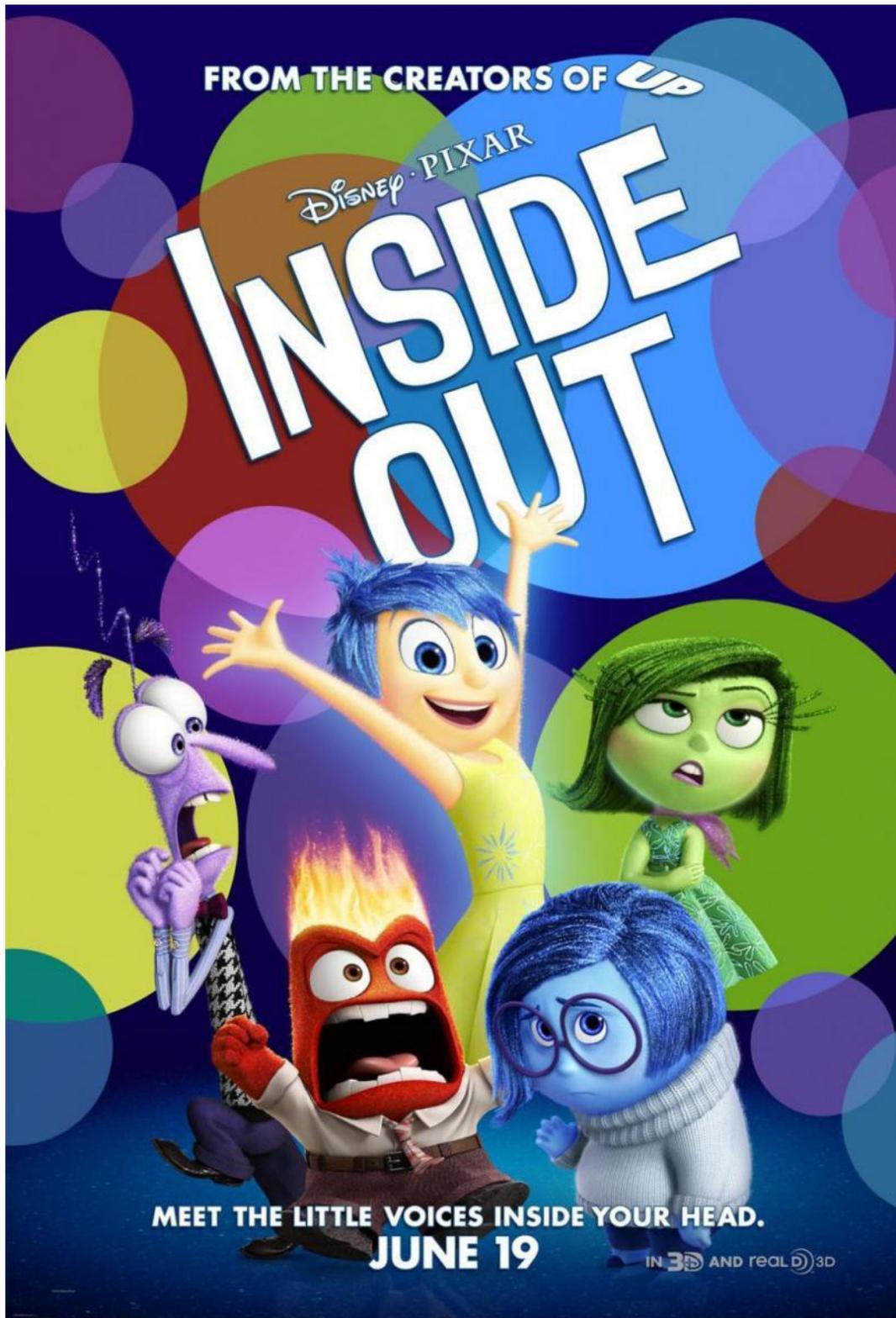

Figura 2, 2015

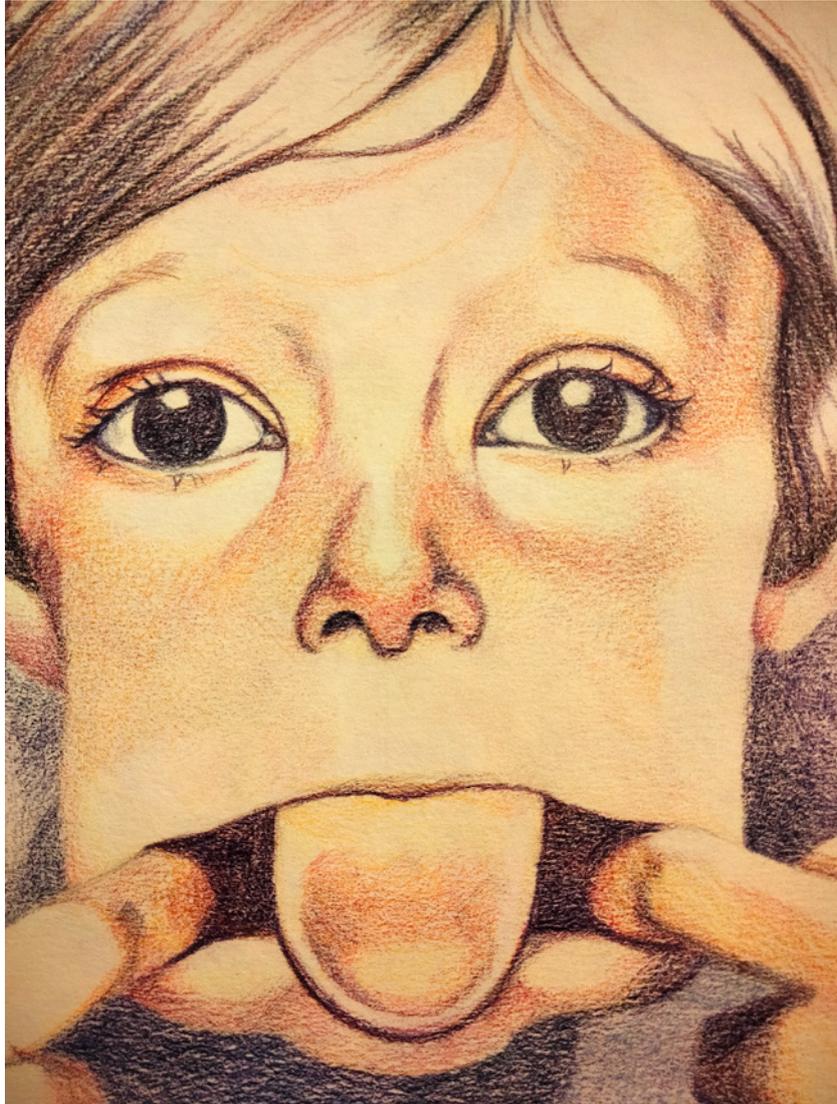

Figura 3: Viver Raquel, Sin título, Lápices de color,2021

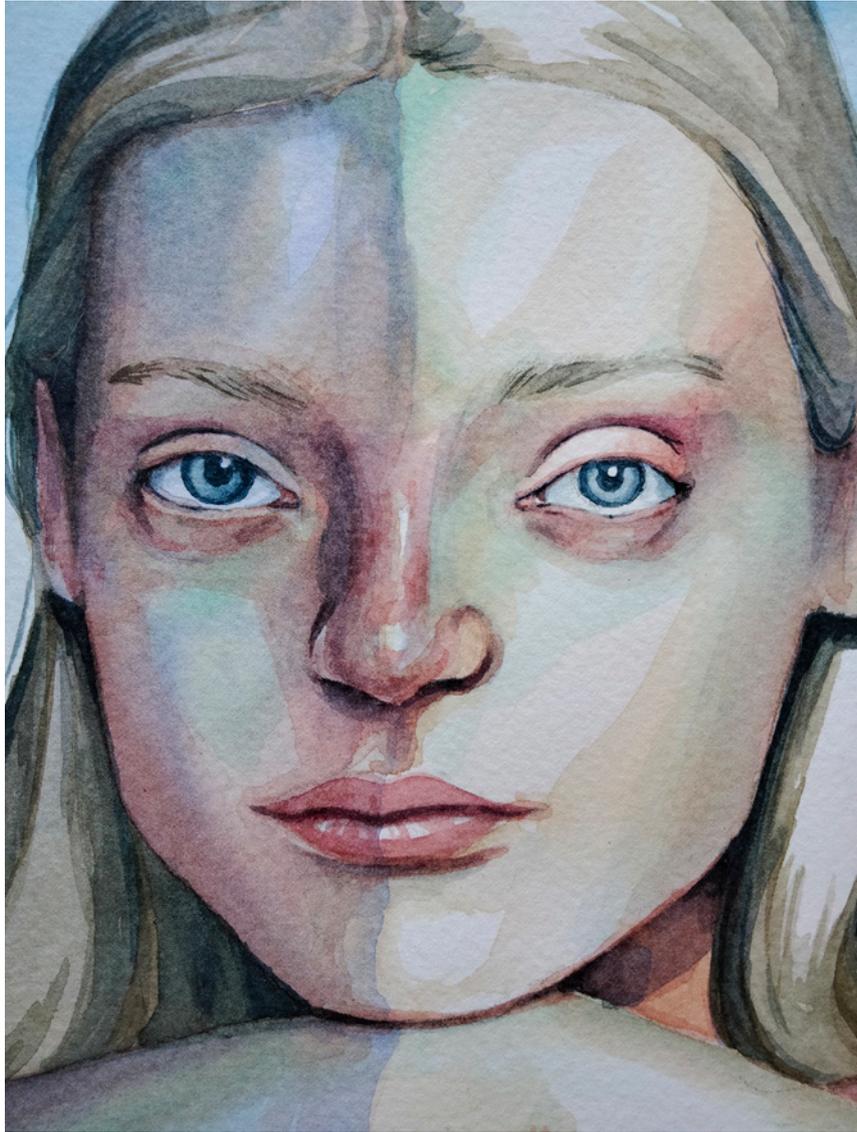

Figura 4 Viver Raquel, Sin título, Acuarela, 2022

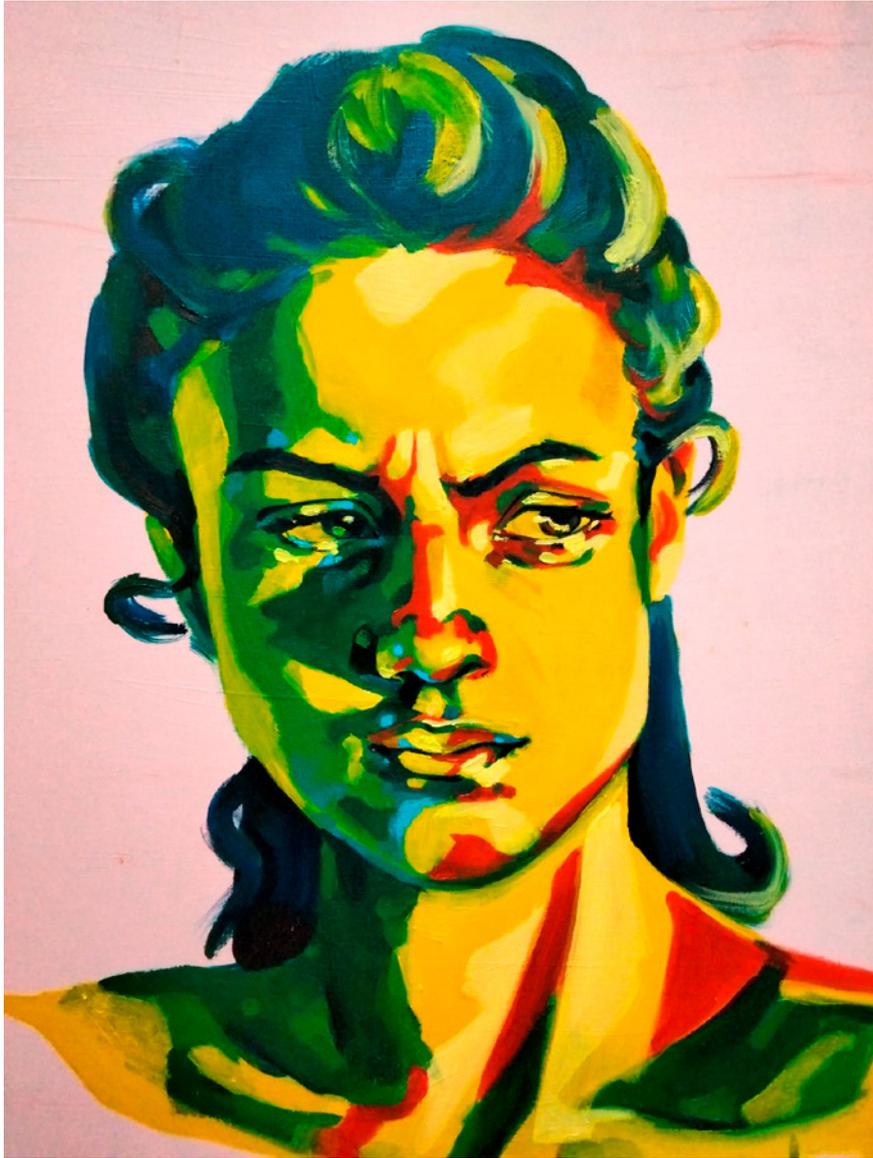

Figura 5 Viver Raquel, Sin título, Óleo sobre lienzo, 2023

Figura 6 Viver Raquel, Mock up expositivo,Photoshop, 2022

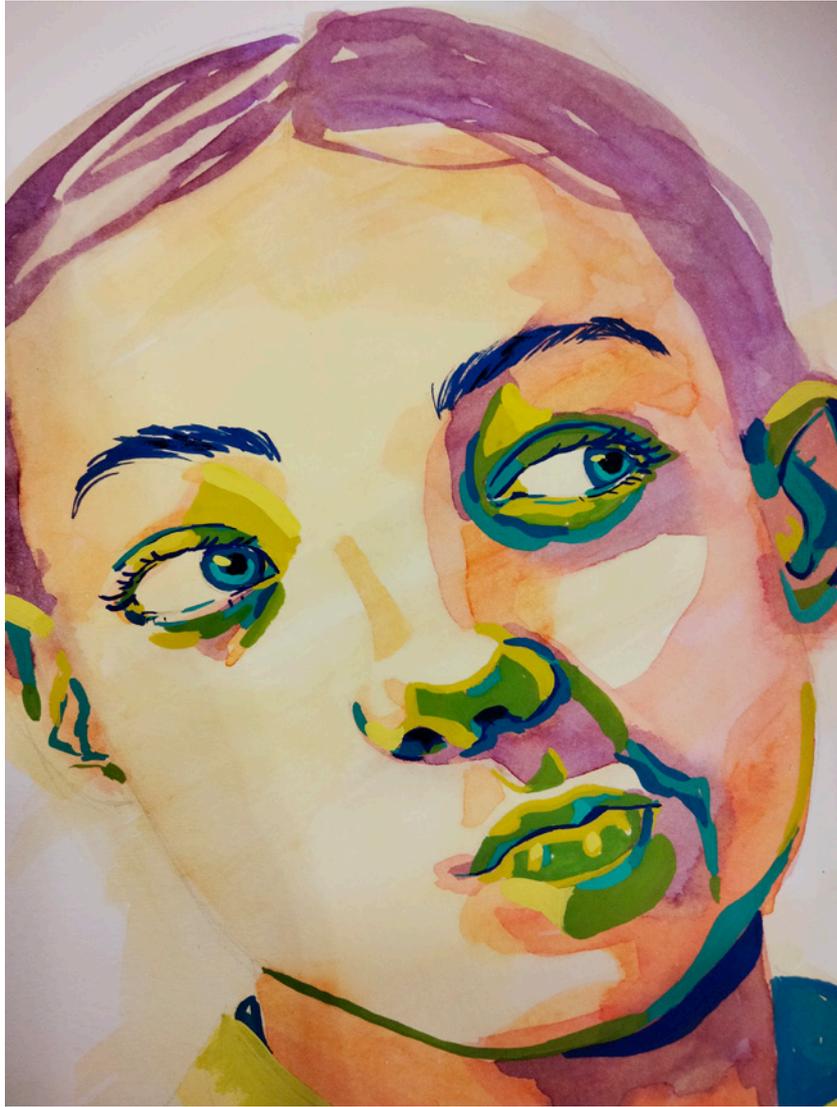

Figura 7 Viver Raquel, Sin título, Acuarela y guache, 2022

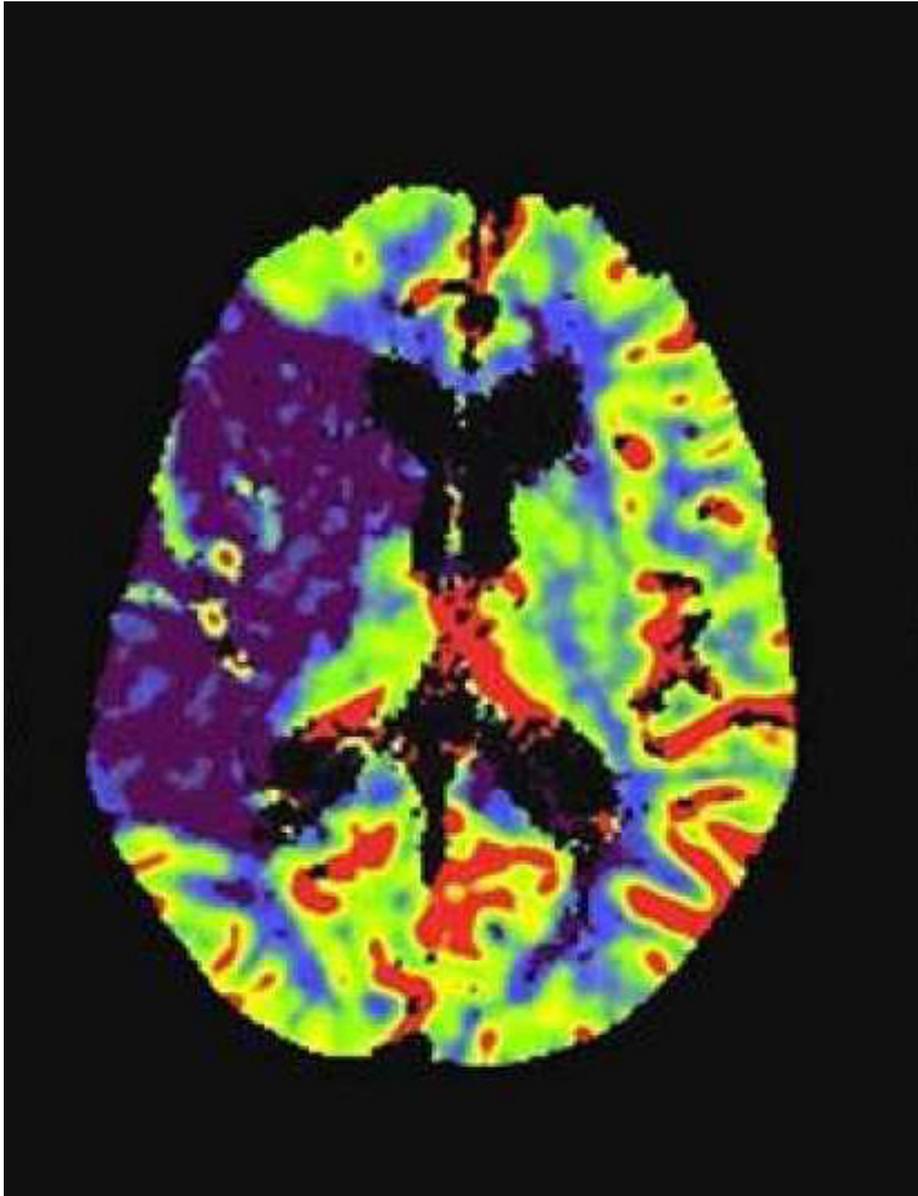

Figura 8

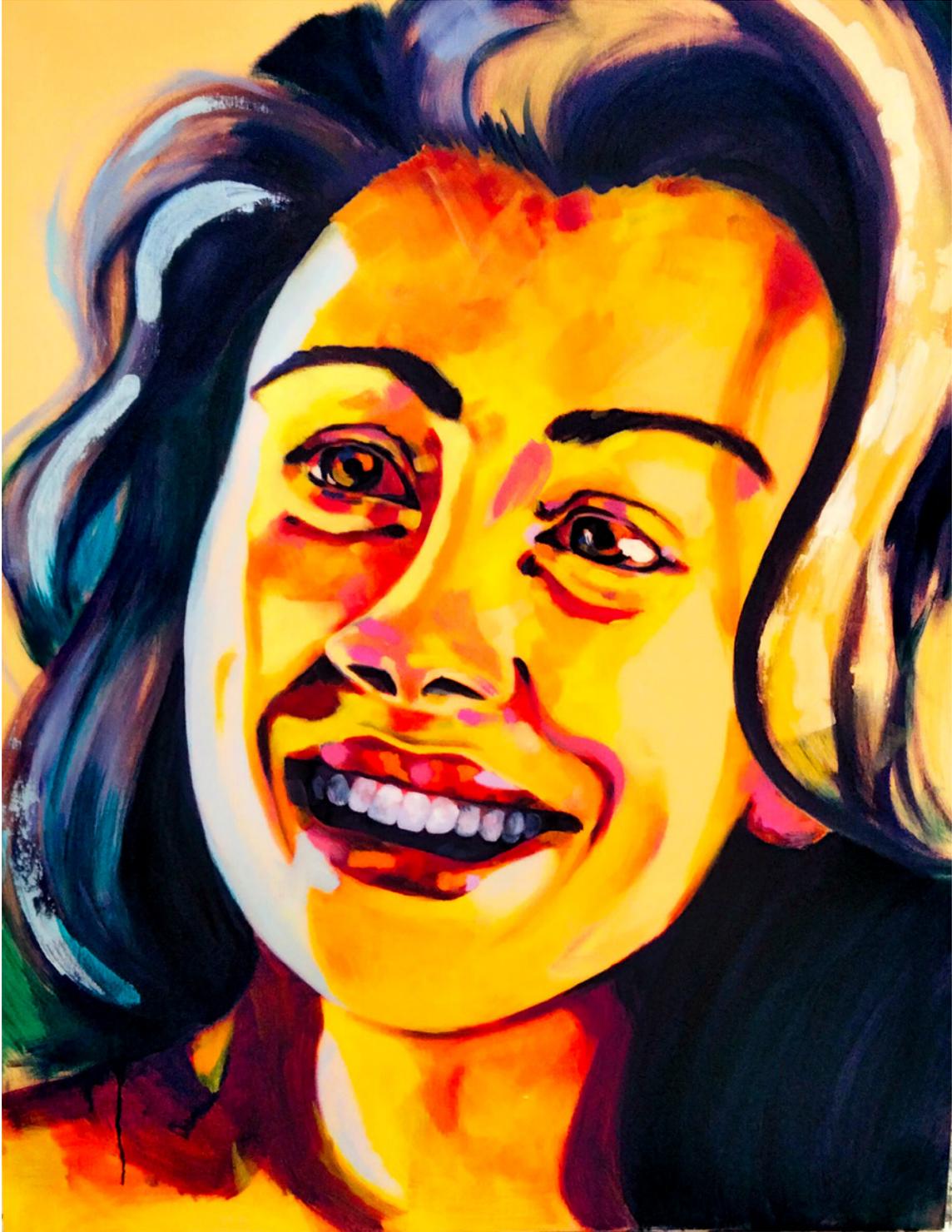

Figura 16 Viver Raquel, Sin título, Óleo sobre lienzo, 116x89cm, 2023