

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

"Y no pasa nada"

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Collado Roca, Ana

Tutor/a: Chinchilla Mata, M^a del Carmen

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la creación de un álbum ilustrado, integrando los conocimientos y habilidades adquiridas en el Grado de Bellas Artes.

“Y no pasa nada” pretende mostrar a través de una muñeca aparentemente inexpresiva, las sensaciones y pensamientos que a veces nos provocan las emociones.

Entre los objetivos están ayudar a saber identificar las emociones, dar visibilidad a que todos tenemos derecho a sentirnos mal y normalizar el hecho de que está bien “sentir mucho” en una sociedad que prioriza la productividad frente al bienestar.

Palabras Clave

Ilustración- Serigrafía-Emociones-Color

SUMMARY

This Final Degree Project consists of the creation of an illustrated album, integrating the knowledge and skills acquired in the Fine Arts Bachelor's Degree.

"Y no pasa nada" aims to show through an apparently inexpressive silhouette, the sensations and thoughts that sometimes cause us emotions.

Among the objectives are to help to know how to identify emotions, to give visibility to the fact that we all have the right to feel bad and to normalize the fact that it is okay to "feel a lot" in a society that prioritizes productivity over well-being.

Keywords

Illustration- Silk-screen printing-Emotions-Colour

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	4
2.1 Objetivos.....	4
2.1.1 Objetivos secundarios.	
2.1.2 Objetivos específicos.	
2.2 Metodología.....	5
3. MARCO CONCEPTUAL.....	6
3.1 Las emociones y su relación con el color.....	6
3.2 Definición emociones.....	7
3.2.1 Felicidad	
3.2.2 Tristeza	
3.2.3 Enfado	
3.2.4 Miedo	
3.2.5 Sorpresa	
3.2.6 Asco	
3.3 Referentes.....	12
3.3.1 Referentes conceptuales.....	12
3.3.2 Referentes estéticos.....	21
4. DESARROLLO	26
4.1 Selección figura principal y colores.....	26
4.2 Proceso de las ilustraciones.....	32
4.3 Resultados del trabajo.....	37
5. CONCLUSIONES	38
6. BIBLIOGRAFÍA.....	40
7. ÍNDICE IMÁGENES.....	42
8. ANEXO.....	44

1. INTRODUCCIÓN

La forma en la que reaccionamos ante una emoción condiciona cómo actúa sobre nosotros; nuestras vivencias, nuestro entorno, nuestras distintas condiciones marcan de una manera diferente nuestra percepción de las cosas y la mirada que proyectamos sobre ellas y por ello no todas las personas reaccionamos igual al mismo estímulo. Aparentemente esto no es un problema, pero ¿Qué pasa cuando sientes que estas emociones te desbordan? ¿Qué pasa cuando tu reacción no es la que esperaban? ¿Y cuando te sientes culpable por no sentirte como quieres o como deberías?

Tras algún tiempo de aprendizaje, terapia, lectura y autoconocimiento, he llegado a sentirme más cómoda con mis emociones, algo que me avergonzaba terriblemente, ya que socialmente muchas veces se percibían como exageradas y para llegar hasta aquí lo primero que tuve que aprender es a reconocerlas.

Este proyecto surge en 2020, durante la pandemia, cuando tuve mucho tiempo para hablar conmigo misma, lo recuerdo como una temporada en la que no entendía muy bien cómo me sentía porque no había muchos nuevos estímulos aparentemente, pero aun así tenía las emociones a flor de piel y no identificaba ni entendía por qué mis sentimientos eran tan cambiantes si todos mis días eran iguales. En esta temporada también empecé a convertirme en una persona muy colorida y con consciencia de ello, empecé a interesarme mucho por la relación de las emociones y el color y todos mis trabajos empezaron a llenarse de colores vivos y con mucho contraste, que contaban cómo me sentía sin yo misma saberlo.

Empecé “Y no pasa nada” con la idea de qué la única forma de saber cómo se siente la figura que se repite en todas las páginas fuese a través del color, pero luego decidí añadir texto propio ya que, aunque existen teorías conocidas alrededor de la psicología del color, cada persona es diferente y desarrolla

diferentes reacciones tanto los colores como con las cosas. De esto mismo trata el trabajo, de que, aunque sientas algo diferente a lo que se espera, no pasa nada.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 *Objetivos generales.*

- Investigar y aprender sobre el uso del color y su intencionalidad.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre ilustración y estampación aprendidos en este grado.
- Utilizar la práctica artística como medio canalizador de emociones.
- Resolver los imprevistos, atender a las sugerencias y aprender a ser flexible en mi trabajo.

2.1.2 *Objetivos específicos.*

- Utilizar el color con fundamento y adquirir conocimientos sobre la percepción y la reacción que provocan en nosotros.
- Definir las emociones.
- Dar visibilidad y normalizar las emociones que creemos negativas.
- Incitar al autoconocimiento y a la introspección con el fin de profundizar en el porqué tenemos ciertos comportamientos cuando sentimos diversas emociones.

2.2 METODOLOGÍA

En metodología de este proyecto encontramos tres partes fundamentales, por un lado, la recopilación de información, luego el proceso creativo y para terminar la realización de la memoria, aunque este orden ha sido alterado acorde con las necesidades del proyecto y el proceso de elaboración.

Se empezó a partir de recuperar un proyecto ideado en la pandemia del covid19 que fue ampliado en la asignatura de serigrafía y a partir de aquí, comenzó un proceso de búsqueda a partir del material de la idea ya existente.

Recopilé información y definiciones varias de las emociones y de cómo los colores afectan a ellas y a la percepción a través de toda la información que he podido encontrar en internet y en redes sociales, preguntando oralmente a gente de mi alrededor y a través de los libros, la mayoría de conclusiones obtenidas son gracias al libro “Psicología del color” de Eva Heller¹, ya que su estudio es muy completo y sus conclusiones de cómo cambian los colores según cómo interactúan con otros, no solo a nivel físico, es decir, que puede cambiar su tonalidad o su intensidad, sino a nivel emocional.

En esta recopilación de información también encontré referentes como Anna Llenas con su primer libro “El monstruo de colores”², en el que su protagonista, un monstruo, también tiene conflictos con el reconocimiento de sus emociones y también me interesé en la técnica del *scrapbooking*.

Una vez finalizada esta recopilación de información, se empezó el proceso creativo que empezó por la elección de los colores que se iban a utilizar para cada emoción y la decisión firme de utilizar una figura sintética, después pasé a una fase de bocetos, de ideación de cada figura y que texto le iba a acompañar, a variaciones, hasta la posterior elección final de ilustraciones definitivas, tipografía y maquetación.

¹ Heller, E. (2004). Psicología del color

² Heller, E. (2004). Psicología del color

3 MARCO CONCEPTUAL

3.1 LAS EMOCIONES Y SU RELACIÓN CON EL COLOR.

Las emociones son respuestas fisiológicas que generadas por nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Estas reacciones se basan en experiencias y dependen de percepciones, actitudes, creencias y vivencias que usamos para valorar una situación concreta.

Por lo que, dependiendo de nuestras experiencias, reaccionaremos de una forma u otra ante situaciones similares³.

Una forma para canalizar las emociones a lo largo de la historia ha sido el color, ya que su uso produce un efecto sobre nosotros, ya sea negativo o positivo.

*“Al entrar en contacto con un color determinado, este se sincroniza de inmediato con el espíritu humano, produciendo un efecto decidido e importante en el estado de ánimo”.*⁴

Eva Heller los colores y los sentimientos no se combinan de manera accidental, y no es cuestión de gusto, si no de experiencia universal.

Según Kandinsky lo espiritual en el arte:

*“Como el alma se encuentra estrechamente ligada al cuerpo, una emoción cualquiera puede provocar siempre, por asociación, otra que corresponda con ella”.*⁵

³ Información extraída de *Psicologicamente*, (<https://www.psicologicamenteonline.com/emociones-que-son-y-para-que-sirven/>).

⁴ Goethe, J. W. (1992). *Teoría de los colores*. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. En Gómez Pinzón, M. V. (2020). *Sintiencia: sentir, percibir y experimentar*.

⁵ Kandinsky, W., & Palma, E. (1989). *De lo espiritual en el arte* (p. 20). México: Premia.

El color, está presente en todos los contextos de nuestra vida, por lo que reaccionamos siempre a su estímulo, ya no solo en una obra artística, sino también en la vestimenta, en las fachadas, en los artículos de consumo, por lo que constantemente estamos creando una reacción y un juicio ante este estímulo.

Al analizar una obra, un objeto o incluso a una persona el color siempre es una de las principales características a las que miramos, los colores son capaces de conducir nuestra mirada y nuestros pensamientos.

Es importante tener conocimientos de la teoría, psicología o simbolismo del color, para todo aquel que se le dedique a ámbitos visuales o incluso de la educación, ya que la elección de estos podría determinar los peores o mejores resultados y tener una consecuencia directa sobre el público.

3.2 DEFINICIONES EMOCIONES.

3.2.1 La felicidad.

La felicidad es una emoción que se produce cuando llega a un momento de bienestar o cuando se ha conseguido ciertos objetivos individuales, cada persona puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para ella, ya que la felicidad del místico no depende de lo mismo para cada persona.

Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos textos y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo auto percibido.⁶

La función de la felicidad es permitirnos vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestro alrededor, está relacionada con la positividad y la motivación.

⁶ Hernandez Carrasco, Marta <http://www.psiquiatriaysaludmental.udec.cl/la-busqueda-de-la-felicidad/> Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Universidad de Concepción, Chile

Además, a lo largo de la historia filósofos como Aristóteles, Epicuro y Kant han teorizado sobre la felicidad como concepto y no tanto como una emoción sino como una meta y cómo alcanzarla⁷.

3.2.2 La tristeza.

La tristeza es una de las seis emociones básicas del ser humano según Paul Ekman⁸, psicólogo e investigador. Es una clase de dolor emocional provocado por un decaimiento y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito y el silencio. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres.

No se debe confundir estar triste con estar deprimido, aunque la depresión nace de un sentimiento de tristeza, es un trastorno suficientemente intenso como para interferir con el funcionamiento normal de la persona que la padece, suele venir acompañada de disminución del interés y del placer.

A pesar de ser un sentimiento asociado a la negatividad, es el proceso psicológico que nos ayuda a superar y procesar los fracasos, pérdidas y desilusiones.

3.2.3 El enfado.

El enfado, es una emoción que los seres humanos solemos manifestar a través de la furia, la irritabilidad y el resentimiento. Es una reacción a un estímulo como todas las emociones.

Es común que el enfado no llegue solo, es decir, viene acompañado de una serie de efectos físicos, tales como el aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y una alteración de los niveles de adrenalina, por lo que nos hace ser más impulsivos y capaces de hacer algo de lo que luego nos arrepintamos

⁷ Hernandez Carrasco, Marta <http://www.psiquiatriaysaludmental.udec.cl/la-busqueda-de-la-felicidad/> Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Universidad de Concepción, Chile

⁸ Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003). *Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues* (Vol. 10). Ishk

Los humanos experimentamos la curva de la agresividad, un proceso de fases en el que vivimos la escalada y desescalada de ira, hostilidad y agresividad.

La agresividad es una consecuencia del enfado o la irritación que se manifiesta en un conjunto de conductas que tienen como fin hacer daño ya sea física o verbalmente.⁹

Aunque el enfado es comprendido como una emoción negativa, su función es informarnos de que se está cometiendo algo injusto, algo molesto o que sobrepasa los límites autoimpuestos y es la emoción que se encarga de protegernos de estas situaciones.

3.2.4 El miedo.

El miedo es una emoción definida como desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado.

Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se da incluso los animales, por lo que se podría decir que además de una emoción es un método de supervivencia.

Actualmente, sobre el miedo existen dos grandes teorías psicológicas: el conductismo; que defiende que el miedo es algo aprendido, mientras que la psicología profunda dice que el miedo existente corresponde a un conflicto inconsciente y no resuelto.

La máxima expresión del miedo es el terror, que puede generar incluso sensaciones físicas como rigidez, sudoración fría y alteración ritmo cardiaco, además, el miedo está relacionado con la ansiedad, ya que esta existe por un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que aparecen cuando se perciben peligros reales o no, que nos predispone a reaccionar rápidamente a la menor señal.

⁹ Solomon, E. P. The Experience, Expression, and Control of Anger. *Contributions to Psychology and Medicine*, 89.

Podríamos decir que ambas son una respuesta adaptativa del ser humano a un estímulo, es una señal de alarma que si se prolonga en el tiempo puede dificultarnos la cotidianidad y nos avisa de que tenemos algo que revisar en nuestras vidas.

En conclusión, el miedo, aunque pueda producir una sensación desagradable tanto corporalmente como mentalmente, tiene la función de alertarnos y protegernos.

3.2.5 La sorpresa

La sorpresa es una Alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado.

La sorpresa es un breve estado mental y fisiológico de alteración emocional, una respuesta de sobresalto experimentada tanto en animales como humanos como resultado de algo inesperado. Es una de las seis emociones básicas definidas por Paul Ekman.¹⁰

Puede tener cualquier respuesta o variante dependiendo del estímulo, es decir, puede ser neutral, moderada, agradable, desagradable, positiva, negativa... La sorpresa puede ocurrir en diferentes niveles de intensidad que van desde muy sorprendido, que puede inducir la respuesta de lucha o huida, o poca sorpresa que provoca una respuesta menos intensa a los estímulos.

La sorpresa tiene la función de preparar para afrontar acontecimientos novedosos, inesperados, a interrupciones o a cambios breves.

¹⁰ Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003). *Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues* (Vol. 10). Ishk.

3.2.6 El asco.

El asco es una reacción a algo que nos da una impresión desagradable, originada por algo que nos repugna, algunos de sus sinónimos son: repugnancia, desagrado, aversión, aborrecimiento.

Puede venir originada por algo físico como: malos olores, alimentos que no nos gustan, fluidos, texturas, cosas en general que nos resultan repulsivas.

Pero también puede originarse esta reacción por comportamientos o situaciones: injusticias, comentarios que consideramos desafortunados, problemas, cosas que no podemos solventar fácilmente.

También puede ir originado hacia lo social y las personas, el asco interpersonal puede tener como consecuencia tratos discriminatorios.

en la percepción del asco entran en juego dos leyes:

-La ley de similitud, que consiste en buscar similitudes entre cosas que nos dan asco y relacionarlas rápidamente con otras.

-La ley de contagio, que se da cuando intentamos que aquello que nos produce desagrado esté lo más lejos posible de otras cosas o estímulos.¹¹

El asco está directamente relacionado con el miedo, ya que también tiene una función de supervivencia, es decir sentimos asco ante estímulos que pueden ser peligroso para nuestra salud, ego o estatus.

Su función es fundamentalmente escapar de las situaciones que ponen en peligro o alteran nuestro bienestar, a menudo de nuestros hábitos saludables e higiénicos, pero también como modulador de nuestras conductas sociales,

¹¹Estas leyes son conocidas como: Leyes Gestalt. Recogido en:
https://www.uv.es/asamar4/exelearning/21_las_leyes_de_la_gestalt.html

3.3 REFERENTES

3.3.1 Referentes conceptuales

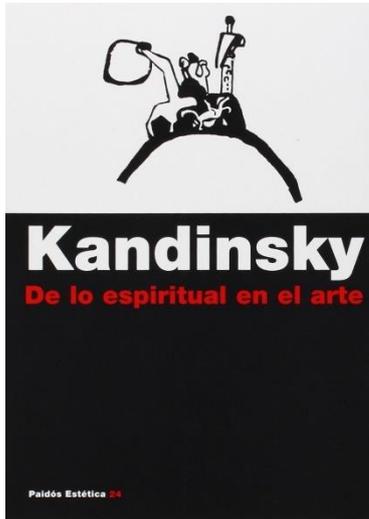

Fig. 1 Portada Kandinsky De lo espiritual en el arte (Kandinsky, 2012)

“De lo espiritual en el arte” V. Kandinsky

“De lo espiritual en el arte” es un texto teórico elaborado por Kandinsky en 1911¹², que trata un discurso estético que lejos de apelar a la razón, trata de resolver las dificultades para expresar algo tan abstracto con asociaciones sensoriales.

La pintura de Kandinsky basa la relación de los colores con la psicología y ejercen dos tipos de reacción: una reacción física, por mero tema compositivo que recoge los colores que nos agradan o crean una buena reacción visual, esta reacción existe mientras está el estímulo presente. La otra reacción en la psicológica, consiste en la conmoción emocional y desarrollo de la sensibilidad ante un estímulo.

Según Kandinsky:

“El color es un poder que influencia directamente al alma. El color es un teclado, los ojos son un martillo, el alma es una cadena. El artista es la mano que juega, tocando una tecla u otra, para causar vibraciones en el alma”¹³, por lo que a través de la figura retórica de la sinestesia, habla del color a través de la música y el sonido

Por ejemplo, dice que:

“Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mi toda la fuerza de las horas del crepúsculo”¹⁴

¹² Kandinsky, W. (2012). *Concerning the spiritual in art*. Courier Corporation.

¹³ Kandinsky, W. (2012). *Concerning the spiritual in art*. Courier Corporation.

¹⁴ Kandinsky, W. (2012). *Concerning the spiritual in art*. Courier Corporation

El estudio entre el sonido y el color es un tema muy complejo ya que cada persona posee un nivel sensorial distinto que se manifiesta de acuerdo a lo que ve, de forma que es difícil comprobar reacciones y resultados de manera objetiva.

También relaciona el rojo con las tubas, el amarillo con lo excéntrico y con las trompetas, el azul dependiendo de su tonalidad lo relaciona en tonalidad clara con la flauta, en tono medio al violoncello y en oscuro al contrabajo, el verde con el violín, el naranja con la campana, el violeta con la gaita y el fagot, el blanco con el silencio lo no musical y el negro con el silencio eterno y el fin de una pieza.

En conclusión, de lo espiritual en el arte es, ante todo, la respuesta personal de un gran artista ante las dificultades de su oficio y la necesidad de perfilar un esquema teórico en el cual apoyarse.

Eva Heller, Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.

Eva Heller, fue socióloga, psicóloga y profesora de Teoría de la Comunicación y Psicología de los Colores¹⁵.

Sus dos obras más destacables son “La verdadera historia de los colores” 2006, que fue un libro sobre el color pensado para niños y fue premiado como mejor libro infantil en Alemania. Y *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, 2006¹⁶.

Psicología del color: Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, es un libro escrito en 2006, publicado por Gustavo Gili, en el que, tras un estudio a personas alemanas, de diferente clase, edad y género concluye en que la relación de los colores con los sentimientos no se combina de forma accidental,

Fig. 2 *Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.* (Heller, 2004)

¹⁵ https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/eva_heller1

¹⁶ https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/eva_heller1

que no son cuestión de gusto y que su reacción ante nosotros son experiencias universales y están enraizadas con nuestro lenguaje y pensamiento.¹⁷

También muestra las combinaciones más comunes de colores en relación a una sensación o situación concreta, a través de las encuestas demuestra que estas asociaciones no son accidentales o casuales, sino que están conectadas con experiencias universales enlazadas con el lenguaje y nuestro pensamiento.

Eva Heller explica que el color permite comunicar, lo que permite una mejor comprensión y entendimiento del mensaje que se intenta transmitir, los colores están a nuestro alrededor diariamente e influyen de gran manera en nuestro subconsciente, la correcta combinación de ciertos colores puede ser capaz de afectar a nuestro estado de ánimo, debido a que relacionamos los colores a vivencias y experiencias personales, que nos llevan a reaccionar a recuerdos o detalles contextuales sin apenas ser conscientes de ello. Nos muestra como el color interactúa con nuestra alma¹⁸

A través de las conclusiones de Eva Heller he elaborado esta tabla, que me ha ayudado posteriormente en la elección del color para mi obra:

ROJO	Es el color de las pasiones, del enfado, de la sangre, peligro, violencia y guerra. <i>Quando la razón pierde el control</i> <i>“todo se ve rojo¹⁹”</i>
AZUL	Es el color del frío, de la lejanía, de la distancia y del anhelo.

Fig. 3 Eva Heller efectos azul (Heller, 2004)

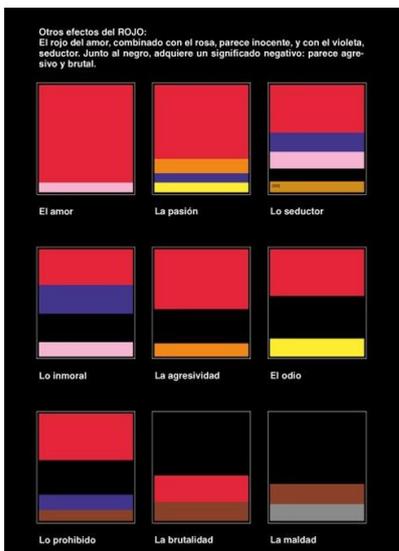

Fig. 4 Eva Heller efectos rojo (Heller, 2004)

¹⁷ https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/eva_heller1

¹⁸ https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/eva_heller1

¹⁹ Heller, E. (2004). Psicología del color. (p.54)

	<i>En la lejanía todos los colores aparecen turbios y azulados.²⁰</i>
AMARILLO	Es el color del optimismo, de la luz, de lo radiante, del sol y de la diversión. <i>Es el color de la luz en sentido figura, el color de iluminación mental.²¹</i>
VERDE	Es el color de la naturaleza, de lo inmaduro, de lo venenoso, asqueroso, la bilis, el asco y la envidia <i>El verde no puede ser humano²²</i>
MORADO	Es un color mixto que representa sentimientos ambivalentes, también de la penitencia y de lo vanidoso. <i>La proximidad fonética de "violeta" a "violencia"²³.</i>

²⁰ Heller, E. (2004). Psicología del color. (p.24)

²¹ Heller, E. (2004). Psicología del color.(p.86)

²² Heller, E. (2004). Psicología del color. (p.114)

²³ Heller, E. (2004). Psicología del color.(p 193)

NARNAJA.	Es un color exótico, llamativo, el color del peligro, de la transformación y de la diversión <i>El naranja representa la transición al estado culminante²⁴.</i>
ROSA	Color de lo dulce, delicado, escandaloso, cursi, de la ternura

Fig. 5 Tabla de conclusiones Eva Heller.

Además de tratar al color individualmente, también aborda el tema de como cambia el significado de un color respecto a las emociones según de que otros colores esté rodeado, de su combinación y de la superficie que este ocupa. Como se puede ver en la imagen, un mismo color en diferente contexto puede tener un significado completamente distinto para nuestra percepción

Johannes Pawlik Teoría del color.

Johannes Pawlik, nacido en Blumenthal en 1923, fue un pintor, artista gráfico, profesor y autor de arte que publicó varios libros sobre la teoría del color.²⁵

Su libro *Teoría del color* (1996) es una breve introducción al ámbito conceptual de la teoría estética de los colores, aclarando los conceptos sobre el color no solo por un resumen sobre las teorías del color existentes, sino también a través de simplificaciones de los efectos cromáticos más objetivos.

“La palabra color puede hacer referencia a distintas cosas, por ejemplo: a) color en general, b) como fenómeno cromático específico, c) clase de color, d) tipo de

Fig. 6 Johannes Pawlik Teoría del color. (Pawlik, 1996)

²⁴ Heller, E. (2004). Psicología del color.(p.187)

²⁵ Extraído de: <https://johannespawlik.de/>

color, e) color sustancial, color pictórico, f) color del objeto, g) color de manifestación, h) color como elemento gráfico".²⁶

Además, destaca las variantes de un color como su intensidad, su brillo y como se relaciona junto a otros colores, lo que ha servido para ver que un mismo color con un tono o saturación diferente provoca sensaciones e incluso puede parecer un color distinto. "El color puede tener algo incómodo cuando está sucio"²⁷ lo que cambiaría completamente su significado y una imagen compuesta principalmente por colores fríos puede tener una connotación cálida.

LÜSCHER Test de los ocho colores.

Max Lüscher fue un psicoterapeuta suizo nacido en 1923 conocido por inventar el Test de Color de Lüscher y por sus investigaciones sobre la psicología y el color, lo que le llevo a además de tener varias publicaciones, a trabajar para grandes empresas internacionales dando consejos sobre el uso del color.

El Test de Lüscher o el test de los colores es una prueba de tipo proyectivo diseñada en 1948, que intenta averiguar aspectos de nuestra personalidad a través de las elecciones de los colores²⁸.

Existen dos formatos de test, ambos tratan de ordenar tarjetas de color dependiendo de la preferencia, se debe intentar no relacionar los colores con objetos y connotaciones, e intentar verlos exclusivamente como colores sin significado y ordenarlo de manera espontánea, rápida e intuitiva.

Tras obtener los resultados Lüscher concluye en que las elecciones de determinados colores se relacionan somáticamente con el anabolismo o

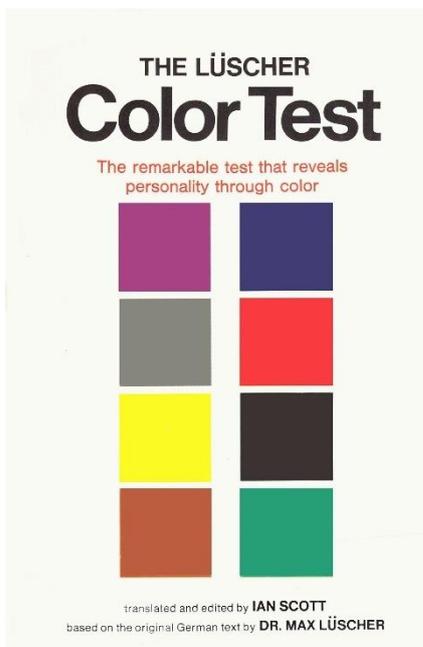

Fig. 7 Test de Lüscher.(Lüscher; 1971)

²⁶ Johannes, Pawlik. (1996). Teoría del Color. Barcelona, Editorial Grafiques, 92. 16

²⁷ Johannes, Pawlik. (1996). Teoría del Color. Barcelona, Editorial Grafiques, 92. 16

²⁸ T Lüscher, M. (1971). *The Luscher color test*. Simon and Schuster.

catabolismo. El anabolismo es la síntesis de moléculas más complejas a partir de moléculas más sencillas, a diferencia del catabolismo que degrada las moléculas hasta transformarlos en productos más simples.²⁹

El resultado del test varia depende del orden de elección de los colores de la siguiente forma:

-La primera elección representan las aspiraciones

-La tercera y cuarta simbolizan la situación del individuo.

La quinta y sexta son los sentimientos reprimidos.

-La séptima y la octava los sentimientos que el individuo rechaza.

La otra variante del test es como su nombre indica, son los colores, que simbolizan las siguientes palabras:

-el azul; representa la satisfacción y la armonía, el verde la perseverancia y la capacidad de imponerse, el rojo la actividad y la iniciativa, el amarillo, indica optimismo y la capacidad rápida de acción, el marrón; habla de la comodidad, el negro de la agresión y la negación y el gris de lo neutral³⁰.

Por lo que una vez más el orden de los colores influye en los resultados, el test no determinara lo mismo si eliges en primer puesto el amarillo, que tendría de significado que aspiras a ser una persona optimista, que si lo eliges el ultimo, lo que tendría como resultado todo lo contrario, que rechazas el optimismo.

Actualmente algunos psicólogos creen que carece de valor diagnóstico³¹, aunque me parece un buen primer acercamiento a la relación del color, la personalidad y la razón.

²⁹ T Lüscher, M. (1971). *The Lüscher color test*. Simon and Schuster.

³⁰ T Lüscher, M. (1971). *The Lüscher color test*. Simon and Schuster.

³¹ Extraído de: <https://de.luscher-color.com/>

Rueda de las emociones de Plutchik.

Robert Plutchik, nacido en EEUU en 1927 fue un profesor emérito del Colegio Seminario Pontificio menor y profesor adjunto de la Universidad de Florida Sur, también fue psicólogo conocido por ser el creador de la Rueda de las emociones, gran aportación a la interrelación de las emociones humanas.³² En ella aparecen representadas en un núcleo central ocho emociones que él estableció como básicas: la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco, la ira y la anticipación, al contrario que Paul Ekman, que solo considero básicas seis de las anteriores emociones nombradas.

Al resto las nombra emociones avanzadas, secundarias o compuestas y por ello se encuentran situadas alrededor del núcleo central dependiendo de su grado de similitud y discrepancia; las más similares están cercanas y las más antagónicas están en situación de oposición.

De este modo, cuanto más cercana sea la emoción al núcleo, esto representará también su intensidad y, por lo tanto, las personas tendrán más probabilidades de actuar conforme a ella.

La rueda de las emociones es un mapa que te permite ver las emociones base y las diferentes combinaciones de estas, está compuesta por ocho emociones que suponen experiencias relativamente universales, que pueden presentarte solas y expresarse en distintos grados de intensidad.

Cada emoción está situada en una sección de color y existen diferentes modelos y composiciones.

Es muy útil para identificar emociones y para conocer las posibles combinaciones y gestionar lo que ocurre dentro de nosotros.

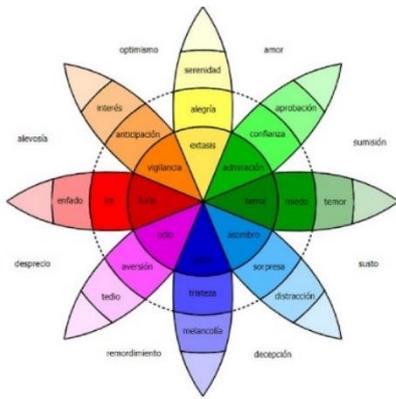

Fig. 8 Rueda emociones Plutchik. (Plutchik, 2001)

³² Plutchik, R. (2001). The nature of emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. *American scientist*, 89(4), 344-350.

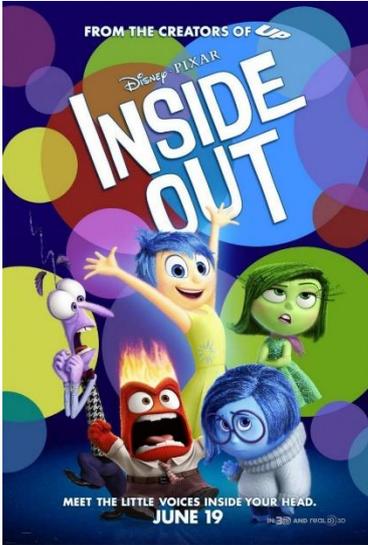

Fig. 9 *Inside Out* (Pixar Animation, 2015).

Inside out

Por último, he querido poner este referente más Pop, *Inside Out*, película estadounidense de animación producida por Pixar Animation en 2015 y ganadora de un Óscar a la mejor película de animación en 2016.

La película narra la historia de Riley Anderson, una niña que está haciendo la transición a la adolescencia mientras en su vida ocurren otros cambios trascendentales para ella, como es mudarse a Minnesota.

La mayor parte de la trama se desarrolla dentro de su mente donde se crea una especie de centralita, que representa su espacio mental, en el que viven unos seres antropomórficos que representa 5 de las emociones básicas humanas, que se encargan de dirigir sus comportamientos en la vida cotidiana, examinar cuidadosamente el sistema de almacenamiento de memoria a través de la respuesta a los estímulos y luchar por estabilizar el estado mental de la protagonista.

El conflicto en esta película empieza cuando uno de los personajes Tristeza, empieza a apoderarse de muchos de los recuerdos de Riley, mientras Alegría se empeña en que todos sus recuerdos y vivencias deberían ser felices.

En un principio, se presenta al personaje de Tristeza como una carga, algo que se encarga de transformar lo positivo en negativo, pese a esto, la conclusión de la película refleja como esta emoción desempeña otras funciones para el ser humano, es decir que es necesaria.

Según el director Pete Docter, que se inspiró en los cambios que estaba experimentando su propia hija, el filme trata sobre *“El delicado balance que debe existir entre Alegría y Tristeza para que las cosas funcionen”*³³

Además de ser un referente conceptual, por la forma en la que trata las emociones, también es un referente estético.

³³ Extraído de: <https://thedissolve.com/features/interview/1075-pete-docter-on-the-goals-and-milestones-of-inside-/>

Los personajes que representan a las emociones, son cada uno de un color elegido minuciosamente, el espacio en el que las emociones habitan es neutro, es gris.

Alegría es amarilla y brillante, es alargada, con los ojos muy grande y una gran sonrisa, lleva un vestido corto y recuerda a un hada o un duendecillo. Es vivaracha, bromista y sus movimientos son rápidos y muy dinámicos

En cambio, Tristeza es azul y apagada, es bajita y su forma es mucho más rectangular, tiene los ojos pequeños y lleva gafas y un jersey que cubre todo su cuerpo. Sus movimientos son lentos al igual que su habla y comunicación no verbal, a menudo se le puede ver como “dejada caer” sobre algún objeto o tumbada.

Los demás personajes que no tienen tanto protagonismo son: Asco; que es verde y quejica. Ira; rojo y su forma recuerda a un volcán, y por último Miedo; personaje representado con el color morado y de personalidad muy ansiosa.

“Inside Out” es una de las películas de Pixar con mejores crítica, en mi opinión muy merecidas, ya que es una película que consigue emocionar a cualquier público y es comprensible para los más pequeños y para los adultos, que son los que ven los pequeños detalles y metáforas. Además de llevar un estudio profundo de la psicología humana, del color y de las emociones.

3.3.2 REFERENTES ESTÉTICOS

El scrapbooking.

El libro de recortes o scrapbook es la técnica de personalizar álbumes de fotografía, guardando recuerdos, recortes o cartas en un diario.

Los antecedentes de esta técnica conta en 1769 cuando el escrito William Granger publico la historia de Inglaterra, en la que incluyó dibujos además de texto, así como páginas en blanco donde el lector podía añadir cosas. También se conoce que el presidente Thomas Jefferson guardó en álbumes, recortes de periódicos durante los años que duró sus mandatos. La gente se unió a esta

práctica coleccionando artículos y noticias de diario, dibujos y pensamientos. Se empezaron a diseñar álbumes más elaborados con incluso candados además fue el inicio de la creación de los diarios personales y álbumes de amistad.³⁴

Actualmente el scrapbooking tiene una gran relevancia en internet y redes sociales, existen multitud de talleres y foros donde aprender a hacer esta técnica y donde compartir tus ideas y publicaciones.

En conclusión, el scrapbooking es el proceso de creación de un diario personal o no hecho de recortes de imágenes, texto y en algunos casos otro tipo de decoración.³⁵

Anna Llenas. El monstruo de color.

Anna Llenas, autora, ilustradora, diseñadora gráfica y directora de arte. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y graduada en Diseño Gráfico por la Escola Superior de Diseño i Art Llotja³⁶.

Comenzó su carrera profesional enfocada en el sector de la publicidad como directora de arte en la agencia de publicidad Baasat-Ogilvy. Más tarde emprendió otro camino y se especializó en ilustración creativa, a partir de esto empezó a crear proyectos propios y a comercializarlos a trabajado para La Vanguardia, Nestlé, grupo SM y La Generalitat de Catalunya³⁷.

Fig. 10 Ana Llenas *El monstruo de colores*. (Llenas, 2012).

³⁴ Extraído de: <https://www.fotoalbum.es/scrapbooking/que-es-scrapbook>

³⁵ Marine Carlier y Marie-Sophie (2006). *Nuevas técnicas de Scrapbooking*. Editorial El Drac S.L

³⁶ <http://www.annallenas.com/ilustradora-y-disenadora-grafica.html>

³⁷ <http://www.annallenas.com/ilustradora-y-disenadora-grafica.html>

En cuanto a su obra literaria, se formó en arte-terapia por lo que sus obras van ligadas a las emociones y a la infancia, ya que consigue con su lenguaje hacer de un tema tan complejo algo asimilable para este público.

Su primera obra fue *El monstruo de colores*³⁸, publicado en 2012, su historia nos muestra a un monstruo confuso con sus emociones, pero por suerte tiene una amiga que le ayuda a desenmarañar este lío que tiene, a ponerlas por separado y a identificarlas correctamente.³⁹

Su ilustración es apta para el público infantil, hace mucho uso de una línea que recuerda a los garabatos de los niños y los colores que usa son llamativos y armoniosos.

Fig. 11 Ana Llenas *El monstruo de colores* (Llenas, 2012).

Cecilia Roda- Lilybris.

Cecilia Roda es una ilustradora italiana, conocida en redes sociales por el nickname de “@lilybris”⁴⁰ cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y tiene publicado un libro llamado *L’amore da quando si sea tu*⁴¹.

Es una obra poética, ligera y divertida con una escritura emotiva que habla en verso del amor cotidiano que se viven en las pequeñas cosas, en los pequeños gestos.

Su ilustración destaca por la sencillez y el uso de la línea negra, con ella hace personajes parecidos a stickman, que suele combinar con un uso emocional del color y texto.

Fig. 12 Ilustración Cecilia Roda. (Roda, 2021)

³⁸ Llenas, A. (2012). *El monstruo de colores*. Flamboyant.

³⁹ <http://www.annellenas.com/ilustradora-y-disenadora-grafica.html>

⁴⁰ <https://www.instagram.com/lilybris/?hl=es>

⁴¹ Roda, Cecilia (2021). *L’amore da quando si sea tu*.

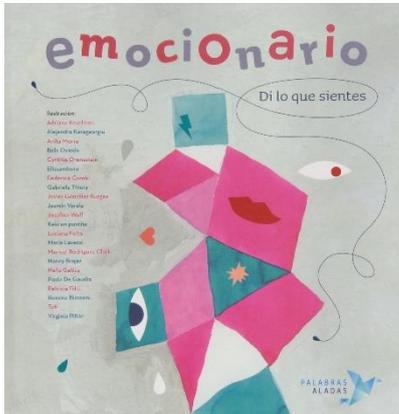

Fig. 13 Cristina Núñez *Emocionario* (Núñez, 2013)

Cristina Núñez. *Emocionario*.

Cristina Núñez Pereira, nacida en Oviedo en 1982, es licenciada en Filología y Periodismo. Su trabajo siempre ha estado vinculado al mundo editorial.

En 2013 fundó la editorial Palabras Aladas⁴² junto a su esposo, Rafael R. Valcárcel, en la que juntos han publicado *Emocionario*, *Manual para soñar*, *Valores de oro*, *El arte de EmocionArte* y *Emocionados* con Petibúl, entre otros títulos.

Las temáticas de sus publicaciones van sobre, la autopercepción, las emociones y sentimientos y lo social, es decir las relaciones humanas.

El *Emocionario*⁴³, es un libro ilustrado que pasa a través de las emociones que tenemos cualquier ser humano, está enfocado a un público infantil.

En este tomo, se pueden ver como habla con franqueza de la definición y límites de cada emoción, lo que puede ayudar a los más pequeños a identificar como se sienten y así poder comunicarse.⁴⁴

Heinz Mack.

Heinz Mack nació en Dollar (Alemania). Estudió en la Academia de Bellas artes de Düsseldorf en la década de los 50 y también se licenció en Filosofía por la Universidad de Colonia. También destacar que junto a Otto Piene fundó en 1957 en Dusseldorf el grupo ZERO, que hace referencia al movimiento internacional de artistas de Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza e Italia. Otto Piene lo describió como *una zona de silencio y de posibilidades puras para un nuevo principio*.⁴⁵

Fig. 14 Heinz Mack *Vibration of light*. (Mack, 2011)

⁴² <https://palabrasaladas.com/>

⁴³ Núñez, C., & Valcárcel, R. R. (2013). *Emocionario*. Madrid: Palabras Aladas.

⁴⁴ <https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/cristina-nunez-pereira/>

⁴⁵ Rosemberg, Karen (21 de Agosto de 2014). Hail, the Postwar Avant-Garde: 'The Art of Zero,' at Purchase College. *New York Times*. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2014/08/22/arts/design/the-art-of-zero-at-purchase-college.html>

Fig. 15 Heinz Mack *Vibration of light* (Mack, 2011)

Heinz Mack representó a la República Federal de Alemania en la XXXV Buennale de Venecia en 1970, fue invitado a Osaka (Japón) y admitido en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Además, tiene numerosos reconocimientos incluyendo premio a las Artes de la ciudad de Krefeld (1958), el Premio Marzotto (1963), el 1er Premio de las Artes Plásticas en la IV Biennale de París (1965) y en 2015, Heiz Mack fue elegido de manera unánime como miembro honorario de la Academia de Bellas Arte de Düsseldorf. En 2016 la ciudad de Düsseldorf le otorgó el Jan-Wellem-Ring. Recibió la medalla Moses Mendelssohn en 2017.

El tema principal de su obra es la luz, las esculturas e imágenes son lo más polifacético en su obra, que es muy diversa, e incluye pinturas, dibujos, tintas de la India, pástete, obra gráfica, fotografía y obra bibliográfica.

Otro aspecto destacable de la obra de Mack es el diseño de espacios públicos, interiores, escenografías y mosaicos.

Actualmente, en la Biblioteca Nazionale Marciana (dentro de las exposiciones referentes a la Biennale di Arte di Venezia⁴⁶), ubicada en la Plaza de San Marco de Venezia presenta un conjunto de obras seleccionadas *Vibration of Light*, que muestra una imponente instalación espacial representativa de la obra de Mack en los últimos 60 años, en la que desatacan carios lienzos a todo color, estelas parcialmente giratorias y una escultura espejo que refleja todos los colores que hay en las demás obras de la sala, la luz y al propio individuo, esta escultura fue creada especialmente para este espacio.

En la muestra contrastan las pinturas en blanco, negro y gris con la enorme pintura de seis metros de ancho por tres y medio de alto *titulada El Jardín del*

[Consultado el día: 20 de junio de 2022]

⁴⁶ <https://bibliotecanazionalemarciana.cultura.gov.it/mostre/heinz-mack-vibration-light-vibrazione-della-luce>

Edén, que culmina en una pintura de campo abrumadora, multicolor y monumental que hipnotiza completamente al espectador.

Con esta obra pretende expresar como de necesaria es la luz para nuestra existencia y a continuación de la vida en la tierra.

4 DESARROLLO

4.1 SELECCIÓN FIGURA PRINCIPAL Y COLORES

En primer lugar, se eligió la figura principal, la “protagonista” que destaca en todas las ilustraciones. Nace en torno al hecho de que las emociones son algo primitivo y a la vez complejo, son una reacción a un estímulo que puede ser controlado, pero no elegido, por lo que tomé la decisión de que la figura principal de las ilustraciones fuese una figura sencilla, la silueta de una persona. no es la primera vez que utilizo este personaje ya que lo creé en su momento para hablar de mis emociones personales, y también he realizado otros trabajos con ella.

Inicialmente el único cambio notable en la silueta presente en todas las ilustraciones es el color, por lo que la recopilación de información fue sobre el color y cómo afecta a las emociones.

Tras la búsqueda se hizo una selección de las emociones que se querían tratar que fueron: la felicidad, la tristeza, el enfado, el sentimiento de vacío, la vergüenza, el asco, la sorpresa y el amor propio, algunas de estas emociones son consideradas emociones base, y otras son consideradas variantes de una de las emociones base o incluso mezclas de varias de ellas, se eligieron en base a las que estaban presentes en el planteamiento del proyecto inicial y se comprobó que las emociones básicas estuviesen, ya que según lo que se ha investigado, de ellas nacen o derivan todas las demás.

Una vez seleccionadas las emociones, se pasó a la definición de estas y se pudo elegir adecuadamente que color iría con cada emoción, la mayoría fueron fáciles

de emparejar, ya que en el imaginario social ya están unidas, como por ejemplo el azul y la tristeza incluso existe la expresión “sentirse azul”.

Pero en cambio, otros colores no estaban tan claros porque la percepción de estos y como actúa sobre nosotros es totalmente subjetiva, por lo que en este momento fueron claves películas como “Incidencia”, donde los personajes que viven en la cabeza de Riley y representan a las emociones son de un solo color. En la fase de recopilación de información, fuentes y referentes también fueron clave sobre todo el libro de Eva Heller “Psicología del color”, y también la opinión popular y personal.

Además de estos referentes y con el fin de añadir y tener más información, se decidió hacer una encuesta propia que resolviese y concretase las cuestiones específicas que se tratan en “Y no pasa nada” además de otras inquietudes que se consideraron con el fin de realizar un estudio lo más completo posible para futuros trabajos personales relacionados con el color. “Ver anexo 1”

Se encuestaron a 216 personas de residencia española entre los 16 y 68 años, el amplio rango de edad se debe a la realización online de la misma, lo que nos permite aumentar el registro de respuestas entorno a la amplitud de edades.

En la que se pregunta por las preferencias a los individuos, las respuestas son diversas y eran de opción abierta en vez de por casillas, de forma que algunos indicaron un tipo de color concreto o en diferente intensidad y claridad.

Aun así, para que fuese posible contabilizar los datos, normalicé todas las respuestas dentro de un espectro común de colores para poder simplificar los datos.

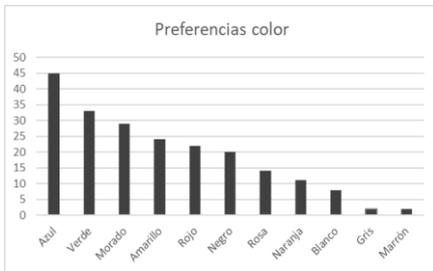

Fig. 16 Gráficos resultados preferencia de color

COLOR FAVORITO

Colores	Votos	Porcentaje (%)
Azul	45	20.8
Verde	33	15.2
Morado	29	13.4
Amarillo	24	11.1
Rojo	22	10.9
Negro	20	9.2
Rosa	14	6.4
Naranja	11	5
Blanco	8	3.7
Gris	2	0.9
Marrón	2	0.9
Otros	2	0.9

Fig. 17 Tabla Preferencia Color

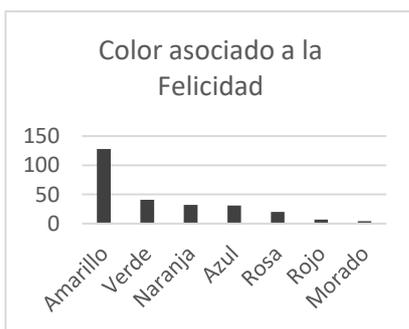

Fig. 18 Gráficos resultado Color de la felicidad.

COLORES ASOCIADOS A LA FELICIDAD

Colores	Votos	Porcentaje (%)
Amarillo	128	60
Verde	41	19.2
Naranja	32	15
Azul	31	14.6
Rosa	20	9.4
Rojo	7	3.3
Morado	4	1.9

Fig. 19 Tabla resultados color de la felicidad.

COLORES ASOCIADOS A LA TRISTEZA

Fig. 20 Gráficos resultado color de la tristeza

Colores	Votos	Porcentaje (%)
Azul	144	69.9
Morado	60	15
Verde	11	5.3
Naranja	10	4.8
Amarillo	6	2.9
Rojo	4	1.6
Rosa	1	0.5

Fig. 21 Tabla resultados color de la felicidad.

COLORES ASOCIADOS A LA IRA

Fig. 22 Gráficos resultado color de la ira.

Colores	Votos	Porcentaje (%)
Rojo	195	91.5%
Naranja	18	8.5%
Morado	14	6.6%
Amarillo	5	2.3%
Azul	6	2.8%
verde	2	0.9%

Fig. 23 Tabla resultados color de la ira.

COLOR ASOCIADO A LA VERGÜENZA

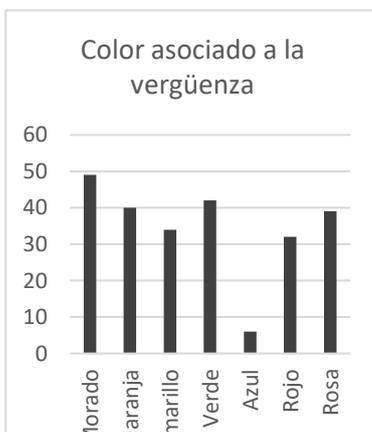

Fig. 24 Gráficos resultado color de la vergüenza.

Colores	Votos	Porcentaje (%)
Morado	49	23
Naranja	40	18.8
Amarillo	34	16
Verde	42	19.7
Azul	6	2.8
Rojo	32	15
Rosa	39	18.3

Fig. 25 Tabla resultados color de la vergüenza.

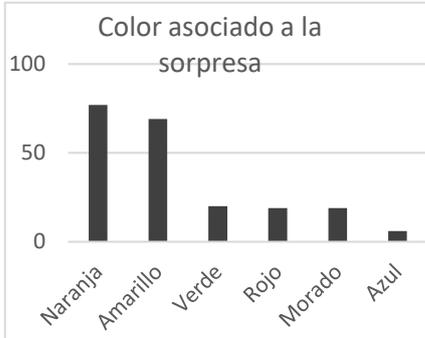

Fig. 26 Gráficos resultado color de la sorpresa.

COLOR ASOCIADO A LA SORPRESA

Colores	Votos	Porcentaje (%)
Naranja	77	36.7
Amarillo	69	32.9
Verde	20	9.5
Rojo	19	9
Morado	19	9
Azul	6	2.9

Fig. 27 Tabla resultados color de la sorpresa.

Entre las conclusiones, destaca que el color que más agrada a la gente es el azul, pero cuando tienen que elegir un color que represente la tristeza, que es un sentimiento asociado a lo negativo, también eligen este.

El color que más disgusto causa es el marrón, seguido del amarillo, que a su vez es el color que se asocia a la felicidad.

También se ha sacado la conclusión de que el color de la ira el rojo, el de la vergüenza el morado y el de la sorpresa naranja. Por lo que los colores finalmente seleccionados fueron varios y en diferentes tonalidades y matices:

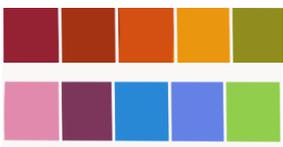

Fig. 28 Paleta Color.

Emociones	Colores	Lo que intenta expresar
Vacío	Ausencia de color y gris	La ausencia de color, la apatía y el vacío como estado neutro.
Tristeza	Azul y negro	Frialdad, nostalgia y soledad.
Enfado	Rojo, naranja y negro	Ira incontrolable, la idea de un sentimiento infernal.

Vergüenza	Morado	La penitencia, la frialdad y la pena.
Sorpresa	Naranja y todos los demás colores	Dualidad, puede ser divertido o peligroso, al igual que la reacción ante la sorpresa.
Asco	Verde	Lo horrible y lo inhumano.
Felicidad	Amarillo, azul y verde	La calidez de la emoción y el sentirse radiante.
Amor propio	Rosa, naranja, amarillo y verde.	Ternura, dulzura y compasión hacia uno mismo.

Fig. 29 Tabla selección de colores.

Se eligieron los colores en diferentes tonalidad y matices, porque en la fase de investigación se planteó que los colores se pueden dividir en fríos y cálidos en la escala cromática, pero aun así dependiendo de las proporciones de los pigmentos por los que están compuestos y de la luz que incide, algunos tonos fríos pueden ser cálidos y a la inversa.

Por ejemplo, el azul es el color más frío, pero con una pizca de carmín ya produce un efecto más acogedor, tirando hacia el violeta, en cambio sí lo conviertes en grisáceo se desatura y crea un efecto de lejanía

Además, también se tuvo en cuenta la saturación y luminosidad de los colores ya que, al ser un libro multicolor, se consideró que debía ser armonioso y no excesivamente chillón, el color debía ser el protagonista y no generar ninguna sensación de cansancio visual.

4.2 PROCESO DE LAS ILUSTRACIONES

Tras la selección, realicé un primer storyboard y maqueta de como quedaría, la técnica a utilizar no fue definitiva hasta casi la última etapa del proyecto ya que en un inicio el proyecto en 2019 fue planteado en aguadas de acuarela, pero tras pasar por la asignatura de serigrafía vi que la mancha plana también era adecuada para la narrativa que quería darle, facilitándome que todas las figuras fuesen iguales y seriadas.

Fue un proceso de experimentación en el que vi que la silueta del personaje sola podía no expresar demasiado, posteriormente se le añadieron brazos y algunas poses y expresiones que le aportasen algo de movimiento, con el fin de añadir significado y dinamismo, además de hacer al personaje más simpático.

También le he dado importancia a la textura en la mancha de color, por un lado, está la textura que conseguí con la técnica serigráfica en la que añadí un exceso de humedad y de glicerina para conseguirlo, también he utilizado texturas de papeles con diferente gramaje y rugosidad, hilos enredados, telas, ceras y lápices de grafito, por lo que finalmente elegí la técnica digital inspirándome en el scrapbooking, ya que me permitía añadir todos los recursos de texturas que había estado experimentando.

Elabore mi propia rueda de las emociones, mucho más sencilla que las variaciones ya existentes, adaptándola a los colores y contenidos elegidos para el álbum ilustrado y que fuese homogénea con la demás estética del libro.

A las ilustraciones las acompaña texto, que se puede dividir en dos estilos, por un lado, tenemos un texto escrito a mano de forma irregular que generalmente acompaña a la silueta humana, es un texto completamente subjetivo que ha evolucionado de como yo me expreso a algo más adecuado a otros tipos de público, que resume algún pensamiento recurrente que se puede sentir al tener la emoción que le acompaña.

Se pretende que el estilo de las ilustraciones no varíe en exceso, la figura sigue siendo la misma y lo que cambia más son los recortes añadidos.

El otro tipo de texto está escrito con la tipografía *Maidenly Modesty* y es una definición objetiva de lo que significa cada emoción. Se ha elegido que fuesen diferentes para expresar esta dualidad de las emociones, todos tenemos las mismas pero cada persona las vive de una manera acorde con sus experiencias vividas, también quería no se perdiese la parte personal de como yo vivo estas emociones, ya que de esta idea parte el proyecto.

A continuación, las ilustraciones tuvieron que ser adaptadas a las dimensiones elegidas, en este caso A4, originalmente el proyecto era en vertical y en A5, pero conforme fue evolucionando esto cambió ya que pese a la síntesis de la figura y la sencillez de las ilustraciones estas no tiene por qué reducirse también en tamaño. He elegido un fondo en blanco con textura de gramaje grueso, se puede decir que este mundo en blanco es donde vive el personaje.

4.3 OBRAS FINALES

Fig. 31 Yo.

Fig. 30 Conflicto.

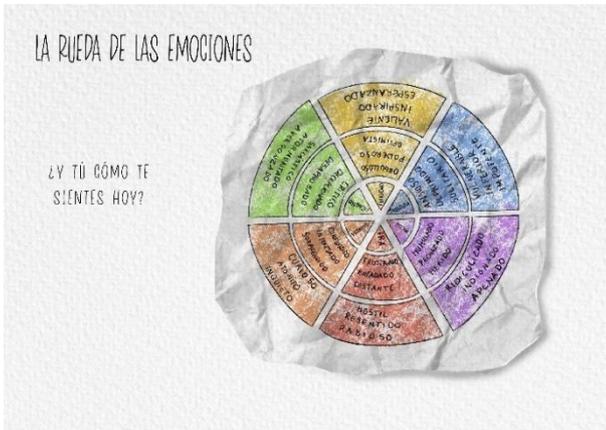

Fig. 32 Rueda emociones.

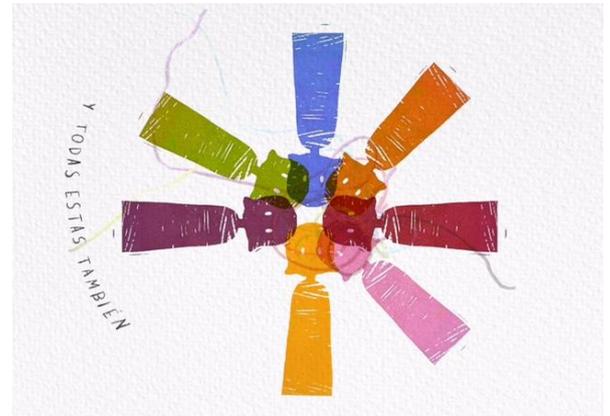

Fig. 33 Yo 2.

Fig. 34 Vacío.

Fig. 35 Tristeza.

Fig. 33 Enfado.

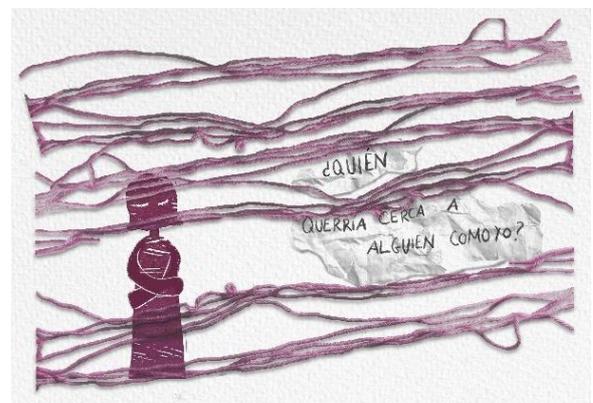

Fig. 32 Vergüenza.

Fig. 34 Asco.

Fig. 39 Reconciliación 1.

Fig. 40 Reconciliación 2

Fig. 41 Felicidad.

Fig. 42 Amor propio.

Fig. 43 Sorpresa

Fig. 44 Conflicto 2.

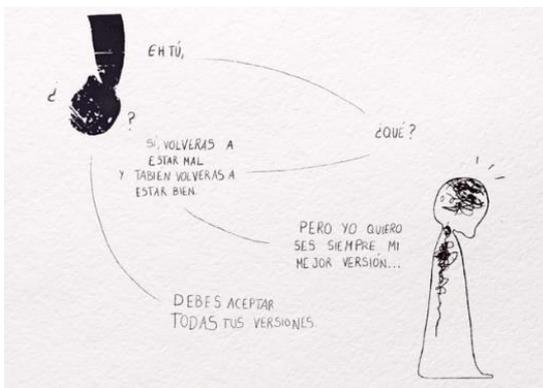

Fig. 45 Conflicto 3.

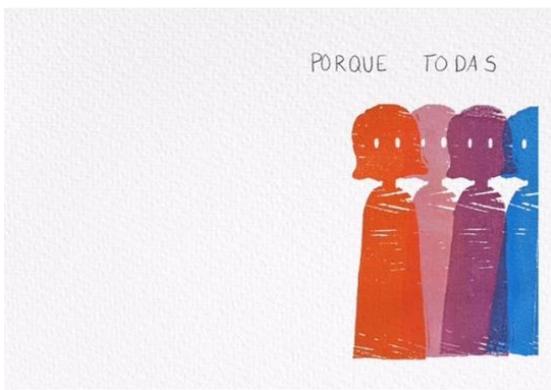

Fig. 46 Todas soy yo 1.

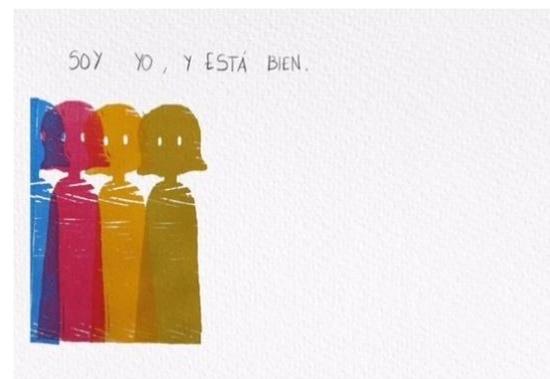

Fig. 47 Todas soy yo 2

Fig. 48 Y no pasa nada.

4.3 MAQUETACIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Fig. 49 Ejemplo distribución páginas 13 y 14.

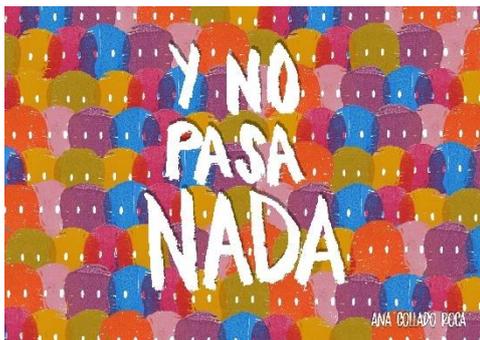

Fig. 50 Cubierta.

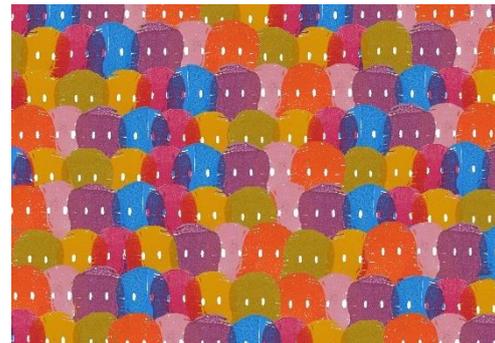

Fig. 51 Contracubierta.

Fig. 52 Mockup cubiertas.

Fig. 53 Mockup páginas 3 y 4

5. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto ha ayudado a utilizar conocimientos adquiridos durante estos años de carrera valorando la aplicabilidad a una idea, que ha acabado siendo un libro. Para ello se ha tenido que planificar un proceso de principio a fin, adaptándome a imprevistos e invitándome a investigar más allá de lo meramente estético.

A lo largo del grado de Bellas Arte se han realizado proyectos que se podrían considerar como pequeños acercamientos y su experiencia y aprendizaje ha sido esencial para preparar este.

Elegí este tema porque el color y las emociones es un tema que siempre me ha interesado, su interacción y la reacción que provocan en las personas me genera mucha curiosidad y creo que son conocimientos muy útiles para personas que se dedican a lo visual y las artes plásticas.

Al centrarse el trabajo en las emociones me ha llevado a un proceso de introspección y reflexión sobre cómo me hacen sentir algunas de mis emociones y me he dado cuenta de que el primer paso para la gestión emocional es el autoconocimiento y saber reconocer cada sentimiento.

El comienzo del proyecto surgió de una asignatura, ya que este tema no es el que estoy acostumbrada a tratar, pero aun así tras prueba y error se ha conseguido presentar una propuesta final, se empezó con la imagen serigrafiada y se acabó con dibujo digital y montaje, añadiendo texturas y un contexto a la figura principal que nos acompaña a lo largo de todo el álbum, en un principio el trabajo se planteó en un formato más pequeño pero finalmente me atreví a llevar mis ilustraciones a un formato más grande, al estar acostumbrada al formato A5 componer imágenes a un tamaño mayor siempre me supone una dificultad.

En cuanto al proceso ilustrativo, he usado varias técnicas, la serigrafía completamente nueva para mí ha sido la que está más presente a lo largo de todo el trabajo y tras algunos años estando más en conexión con los medios

digitales, trabajar con pintura y crear mis propios colores ha sido una experiencia buena para comprobar lo aprendido de la pintura.

Como se menciona al principio de la memoria, en los objetivos, algunos de los propósitos eran visibilizar las emociones que concebimos como negativas, creo que se les ha dado un sentido y un significado en esta memoria y que en el álbum ilustrado queda registrado que es algo que a todos nos pasa y que forma parte de nuestro crecimiento emocional, otro de los objetivos era utilizar el color como medio canalizador, objetivo que se da por cumplido, ya que creo que he logrado transmitir la idea y concepto que hay tras cada emoción y además a nivel personal me ha servido como proceso para dar nombre a algunas cosas que siento.

También destacar que he sabido estar abierta a nuevas ideas y enriquecer mi trabajo ya que en un inicio pretendía que solo estuviesen las figuras que había estampado, aptitud de flexibilidad que el grado me ha dado y antes no tenía.

Considero que este proyecto ha conseguido un buen resultado, por lo que me gustaría seguir trabajando con la figura principal y seguir dándole vida en otros proyectos.

Finalmente conviene señalar que este trabajo ha ayudado a ordenar las ideas y a utilizar los conocimientos adquiridos en este grado. Quisiera descubrir que me depara este camino con el color.

6. BIBLIOGRAFIA

Libros y artículos:

- Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003). *Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues* (Vol. 10). Ishk
- Gómez Pinzón, M. V. (2020). *Sintiencia: sentir, percibir y experimentar*
- Heller, E. (2004). *Psicología del color.*
- Johannes, Pawlik (1996). *Teoría del Color. Barcelona, Editorial Grafiques, 92.*
- Kandinsky, W., & Palma, E. (1989). *De lo espiritual en el arte.* México: Premia.
- Lüscher, M. (1971). *The Lüscher color test.* Simon and Schuster.
- Llenas, A. (2012). *El monstruo de colores.* Flamboyant.
- Marine Carlier y Marie-Sophie (2006). *Nuevas técnicas de Scrapbooking.* Editorial El Drac S.L
- Núñez, C., & Valcárcel, R. R. (2013). *Emocionario. Madrid: Palabras Aladas.*
- Plutchik, R. (2001). The nature of emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. *American scientist*, 89(4), 344-350
- Roda, Cecilia (2021). *L'amore da quando si sea tu.*
- Solomon, E. P. The Experience, Expression, and Control of Anger. *Contributions to Psychology and Medicine*, 89.

Periódicos digitales

- Rosemberg, Karen (21 de agosto de 2014). Hail, the Postwar Avant-Garde: 'The Art of Zero,' at Purchase College. *New York Times*. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2014/08/22/arts/design/the-art-of-zero-at-purchase-college.html>

Bibliografía Web

- Neuromarketing: El significado de los colores y cómo influyen en las emociones. América Reatil. <https://www.america-retail.com/marketing/marketing-el-significado-de-los-colores-y-como-influyen-en-las-emociones/>
- <https://www.psicologicamenteonline.com/emociones-que-son-y-para-que-sirven/>
- KANDINSKY

<https://picnic.media/sinestesia-de-kandinsky-color-y-sonido/#:~:text=Vi%20todos%20mis%20colores%20en,se%20dibujaron%20frente%20a%20m%C3%AD.&text=%C2%BFAlguna%20vez%20te%20has%20preguntado,%2C%20rojo%2C%20azul%20o%20verde%3F>
- LÜSCHER

<https://www.gestion.org/el-test-de-luscher-en-seleccion-de-personal/#:~:text=Significado%20de%20los%20colores%20en%20el%20test%20de%20Luscher,-Cada%20uno%20de&text=Verde%3A%20perseverancia%20y%20capacidad%20para,Violeta%3A%20transformaci%C3%B3n%20y%20vanidad.https://de.luscher-color.com/>
- PAWLIK

<https://johannespawlik.de/>
- PETE DOCTER

<https://thedissolve.com/features/interview/1075-pete-docter-on-the-goals-and-milestones-of-inside-/>

- EVA HELLER
https://www.barbarafioreeditora.com/editorial/eva_heller1
- ANA LLARENAS
<http://www.annallenas.com/ilustradora-y-disenadora-grafica.html>
- CECILIA RODA
<https://www.instagram.com/lilybris/?hl=es>
- <http://www.psiquiatriaysaludmental.udec.cl/la-busqueda-de-la-felicidad/>
- https://www.uv.es/asamar4/exelearning/21_las_leyes_de_la_gestalt.html
- <https://www.fotoalbum.es/scrapbooking/que-es-scrapbook>
- <https://palabrasaladas.com/>
- <https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/cristina-nunez-pereira/>
- <https://www.nytimes.com/2014/08/22/arts/design/the-art-of-zero-at-purchase-college.html>
- <https://bibliotecanazionalemarciana.cultura.gov.it/mostre/heinz-mack-vibration-light-vibrazione-della-luce>

7. INDICE DE IMÁGENES

Fig. 35 Portada Kandinsky De lo espiritual en el arte (Kandinsky,2012).

Fig. 36 Psicología del color cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. (Heller, 2004).

Fig. 37 Eva Heller efectos azul (Heller, 2004).

Fig. 38 Eva Heller efectos rojo (Heller, 2004).

Fig. 39 Tabla de conclusiones Eva Heller.

Fig. 40 Johannes Pawlik Teoria del color. (Pawlik, 1996).

Fig. 41 Test de Lüscher.(Lüscher; 1971).

Fig. 42 Rueda emociones Plutchik. (Plutchik, 2001).

Fig. 43 Inside Out (Pixar Animation, 2015).

Fig. 44 Ana LLenas El monstruo de colores. (Llenas, 2012).

Fig. 45 Ana Llenas El monstruo de colores (Llenas, 2012).

Fig. 46 Ilustración Cecilia Roda. (Roda, 2021).

Fig. 47 Cristina Núñez Emocionario (Núñez, 2013)

Fig. 48 Heinz Mack Vibration of light. (Mack, 2011)

Fig. 15 Heinz Mack Vibration of light. (Mack, 2011)

Fig. 49 Gráficos resultados preferencia de color.

Fig. 50 Tabla Preferencia Color.

Fig. 51 Gráficos resultado Color de la felicidad.

Fig. 52 Tabla resultados color de la felicidad.

Fig. 53 Gráficos resultado color de la tristeza.

Fig. 54 Tabla resultados color de la felicidad.

Fig. 55 Gráficos resultado color de la ira.

Fig. 56 Tabla resultados color de la ira.

Fig. 57 Gráficos resultado color de la vergüenza.

Fig. 58 Tabla resultados color de la vergüenza.

Fig. 59 Gráficos resultado color de la sorpresa.

Fig. 60 Tabla resultados color de la sorpresa.

Fig. 61 Paleta Color.

Fig. 62 Tabla selección de colores.

Fig. 63 Yo.

Fig. 64 Conflicto.

Fig. 65 Yo 2.

Fig. 66 Rueda emociones.

Fig. 34 Vacío

Fig. 35 Tristeza.

Fig. 67 Enfado.

Fig. 68 Vergüenza.

Fig. 69 Asco

Fig. 39 Reconciliación 1.

Fig. 40 Reconciliación 2

Fig. 41 Felicidad.

Fig. 42 Amor propio.

Fig. 45 Conflicto 3.

Fig. 46 Todas soy yo 1.

Fig. 47 Todas soy yo 2

Fig. 48 Y no pasa nada.

Fig. 49 Ejemplo distribución páginas 13 y 14.

Fig. 50 Cubierta.

Fig. 51 Contracubierta.

Fig. 52 *Mockup* cubiertas.

Fig. 53 *Mockup* páginas 3 y 4.

8 ANEXOS

Anexo 1 Resultados encuesta sobre el color

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ECCUCgkxHQ0tahm2rB22Ouk-nLR4lwS/edit?usp=sharing&oid=100142329608156065030&rtpof=true&sd=true>