

Hernández, Jeice.

*Universidad Politécnica de Valencia,
Doctoranda en Arte.*

El color como medio Activo, transversal y directo en la ilustración de Folk Tales

Color as an Active, transversal and direct medium in the illustration of Folk Tales

PALABRAS CLAVE

Giro ontológico, piedras, animismo, escultura contemporánea, ecología.

KEY WORDS

Ontological turn, stones, animism, contemporary sculpture, ecology.

RESUMEN

El color está presente en nuestra vida, vemos y relacionamos nuestro entorno desde el color y sus cualidades haciendo que lo veamos de una manera en particular, este mismo fenómeno sucede con los *folk Tales*, estos nos brindan una manera propia de entender el mundo que nos rodea influenciando no solo como actuamos o vemos nuestro presente sino también nuestro pasado y futuro. La mezcla de estos dos elementos color y las historias que hacen parte de nuestro folklor han estado presentes en nuestro mundo visual desde el comienzo a través de las ilustraciones que conocemos de ellas, estas se convierten en una ventana a ese mundo fantástico y encantador que forma parte de nuestra cultura visual, nuestra forma de interpretar y de mostrar gráficamente nuestra realidad. Este trabajo analiza el color visto desde una visión plástica como un elemento activo en la imagen, no solo como una característica estética o medio de asociación de significados psicológicos, si no, como un elemento que genera conexiones constantes, transversales y directas que repercuten en nuestra realización e interpretación de la imagen. Basados en la teoría Advervalista del color de la Dra Chirimuuta y desde la comparación de ilustraciones y técnicas de uso del color se analiza el uso de este desde la práctica estableciendo que el color actúa de manera activa al momento de la percepción, ejerciendo así desde la un papel dinámico dentro de la imagen que se evidencia en el uso, características e interpretación del color en esta.

ABSTRACT

Color is present in our lives, we see and relate to our environment from color and its qualities, making us see it in a particular way, this same phenomenon happens with *folk Tales*, they give us our own way of understanding the world. Surrounds influencing not only how we act or see our present but also our past and future. The mixture of these two color elements and the stories that are part of our folklore have been present in our visual world from the beginning through the illustrations that we know of them, these become a window to that fantastic and charming world that forms part of our visual culture, our way of interpreting and our way to showing our reality graphically. This investigation analyzes the color seen from a plastic vision as an active element in the image, not only as an aesthetic characteristic or a means of associating psychological meanings, but also as an element that generates constant, transversal and direct connections that affect our realization and interpretation of the image. Based on Dra Chirimuuta's Advervalist theory of color and from the comparison of illustrations and techniques of color use, the use of color is analyzed from practice, establishing that color acts actively at the moment of perception, thus exerting from the a dynamic role within the image that is evidenced in the use, characteristics and interpretation of color in it.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado diferentes maneras de acercarse a la ilustración de los *Folk Tales* o cuentos folclóricos la mayoría de ellos llamados actualmente cuentos de hadas, estos escritos hacen referencia a distintos abordajes del tema realizando distintas interpretaciones o lecturas que se centran en el análisis del cuento basados en los propios elementos de las historias, entre ellos: el color, los personajes, animales, espacios determinados, etc. Estos estudios cuentan con metodologías y puntos de vista diferentes lo que no significa que sean excluyentes entre sí ya que la mayoría tiene en cuenta puntos de vista sociológicos o culturales, estos estudios son los siguientes:

1. El social- antropológico planteado por Propp (1984), el cual establece que estas historias están basadas en ritos y pasos evolutivos de la sociedad.
2. El psicoanalítico planteado por Bettelheim (2012), que basa su explicación en la interpretación de los contenidos simbólicos de los cuentos usando como metodología de estudio un punto de vista sexualizado.
3. El místico planteado por Pastoureau (2017) y mostrado por Varley (1982), más centrados en el color que atribuye significados mágicos a los colores blanco, rojo y negro, y los relaciona con protección o portales a otros mundos.
4. El sociocultural planteado por Zipes (2014) que atribuye los cambios históricos o evolución de lectura interpretación y del uso de los elementos en estas historias a las transformaciones socioculturales que han existido en la historia.

Estos estudios relacionan el color dentro de sus propuestas de manera tangencial es mencionado y analizado de manera teórica básicamente porque estos se basan en el texto y son abordadas desde un contexto particular, sin embargo, estas lecturas no se quedaron solo en un análisis de las historias escritas, estos mismos estudios son luego trasladadas cuando analizamos las imágenes de estas historias reduciendo así las posibilidades plásticas en las lecturas de estas. Este trabajo plantea un abordaje plástico de estas imágenes desde el análisis del color en las ilustraciones de estas historias, tomando el color como signo plástico, un elemento estético, expresivo y comunicador dentro de la imagen alejándonos de la lectura teórica y acercándonos a una visión más activa, relacionada con el hacer y las relaciones intertextuales que intervienen en el uso del color en la imagen.

Uno de los estudios actuales que plantea un acercamiento al color de manera mucho más activa es el que expone la profesora Chirimueta (2017), que propone una visión "Adverbialista" del color, la cual explica en su libro *Outside Color* y que se centra básicamente en dos ideas. La primera, que el color no es atribuido a las sustancias, sino a las actividades (no es una parte de nuestra concepción del color, sino de nuestra experiencia del color), que existe un gran componente basado en la experiencia del color, el cual influencia nuestra percepción del mismo, por lo que plantea que la función de la visión del color no es la detección de colores, sino la percepción mejorada de cosas y escenas; la segunda, propone que el proceso de percepción del color hace que la estabilidad del mismo sea transitoria.

Entender el color en las ilustraciones de los cuentos folklóricos desde esta perspectiva implica dejar de lado una concepción inerte y estática (en cuanto a la expresividad plástica del color) y entrar a una interpretación en la que su papel dentro de la ilustración es mucho más activo en cuanto a los aportes para el proceso de lectura y significado de la misma, el cual se transforma con el tiempo, es multisémico, adaptable y multifacético dependiendo del punto de vista que se abarque, lo que involucra la percepción y vivencias, interpretaciones y relaciones intertextuales en el momento que es realizada e interpretada la imagen, alejando al color de una descripción pasiva e inactiva, utilizando para pasar a una lectura holística del mismo que nos acerca mucho más a su papel dentro de este tipo de imágenes. Este concepto es abordando desde la idea de movimiento que se presentan constantemente como una transformación en los procesos creativos (y para esta investigación en el uso del color) que se pueden aplicar en distintos ámbitos como lo presentan Rojas-Amaya, Libardo y Caballero-Ariza, Xiovanna Beatriz. (2019). En este caso es abordado desde una visión plástica centrada en el color.

Esta visión al analizar las imágenes muestra una conexión entre la lectura del color y el cómo vemos el mismo, evidenciando un manejo transversal del color como parte de la narrativa, haciendo que elementos claves que son evidenciados en el texto por medio de una asociación simbólica del color que involucra valores sociales y psicológicos son pasados literalmente a la imagen haciendo que se conserven relaciones y significados desde la asociación del color, Hernández J. (2020). Esto es lo que sucede con elementos como el pelo negro de Blancanieves o la caperuzita roja de caperuzita roja.

La transversalidad del color se presenta entonces unida al medio, evidenciando la capacidad que tenemos de relacionar ciertos conceptos desde la interpretación, percepción pudiendo pasar así de un medio oral (origen de las historias) a uno escrito para finalmente tener una versión visual Alkhalidi, A., Izani, M. y Sami, H. (2020). logrando así mantener una relación transversal de una narrativa y asociación por medio del color Hernández Contreras, J. D. (2019). Esta característica se presenta ligada a este tipo de ilustraciones haciendo que al analizarlas la percepción de esta se amplíe, haciendo necesario una visión holística para acercarnos al color en este tipo de imágenes.

Este trabajo se basa en la teoría Advverialista del color de la Dra Chirimuuta llevándola al terreno visual y plástico, donde la percepción implica no solo una relación mental en el momento de la acción de ver si no que además implica la percepción en el hacer.

METODOLOGÍA

La metodología desarrollada se centra en el análisis de imágenes teniendo en cuenta la metodología Zero desarrollada en Harvard, donde a través de imágenes artísticas se establecen distintas conclusiones aplicadas a todas las áreas de conocimiento, desde el análisis de textos relacionados con el uso del color en la imagen y específicamente en la ilustración de *folk tales* se realiza la comparación de ilustraciones y técnicas de uso del color desde una perspectiva plástica donde el sentido y forma son esenciales para la percepción y creación de las imágenes.

DESARROLLO

Para el análisis del color imágenes se establece la importancia tanto del sentido como de la forma teniendo en cuenta la relevancia que se le da a este concepto en el desarrollo creativo y visual de la imagen según Ball, P. (2004) al contrario de lo que plantea Chatman, S. (1978) el medio es totalmente relevante al hablar del sentido, son las propias características narrativas especialmente al hablar desde un punto de vista plástico del color las que termina componiendo nuestra percepción de la imagen, Ball plantea que históricamente los avances técnicos han determinado los avances del manejo del color afectando así nuestra percepción del mismo.

Teniendo en cuenta que la percepción en la ilustración de *Folk tales* contempla las características del color como signo plástico, activo, transversal y técnico se establecieron a raíz del análisis de ilustraciones de Alicia en el país de las maravillas y de Blancanieves, en este trabajo se muestra uno de los análisis hechos con la versión de Disney de Blancanieves evidenciando distintos usos del color a través del tiempo contemplando más que la relación contextual, la relación intertextual que se desarrollaba tanto en la elaboración como en la percepción de la imagen, la percepción entonces no se presenta desde la teoría filosófica como lo plantea la Dra Chirimuuta si no que se presenta desde las características plásticas del mismo involucrando la percepción desde lo sensorial y el propio hacer de la imagen.

A continuación, se presentan 2 de las imágenes analizadas la primera (figura 1) muestra a la reina en las mazmorras del castillo donde tiene su laboratorio, momentos antes de preparar la fórmula de envejecimiento y la manzana envenenada.

Figura 1. Blancanieves y los siete enanos,1937, Walt Disney. Fuente: Barbara Flueckiger, Timeline of Historical Film Colors.

De la cual se realizó un análisis de imagen basado en el color teniendo en cuenta la teoría utilizada en el momento basada en el concepto de “conciencia del color” propuesto por Natalie Kalmus, utilizado en las películas de la época (de manera obligatoria para un buen resultado del Technicolor), que plantea un manejo claro del color con respecto a su efecto denotativo donde se tiene en cuenta tanto el tono, la luminosidad y saturación para generar efectos de movimiento en la imagen, luces y sombras o resaltar algunos detalles; sin embargo, también plantea un uso del color desde su parte expresiva psicológica, de esta manera se unen no solo el manejo denotativo del color, sino también su dimensión, sensorial y emocional. Ver figura 2

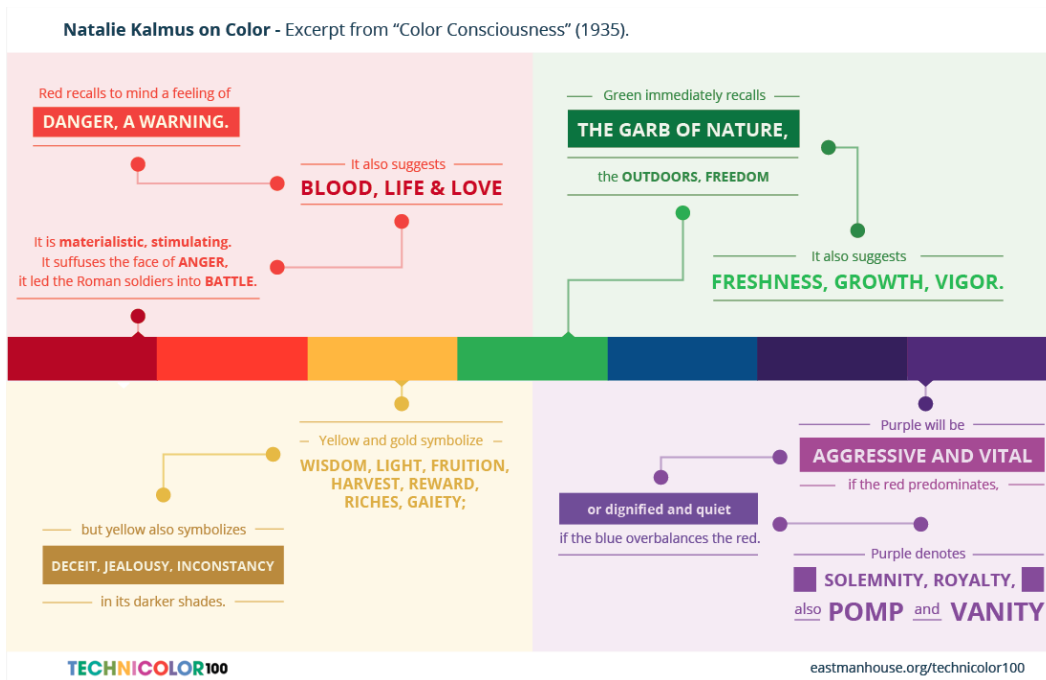

Figura 2. Guía del color según la conciencia del color, planteada por Natalie Kalmus (1935). Fuente: Eastmanhouse.org- Technicolor 100.

Se realizó una tabla basada en el color violeta con el fin de ver la evolución del mismo según las ilustraciones de Disney a través del tiempo teniendo en cuenta el significado de estas y la relación perceptiva que se tienen de las mismas Ver figura 3.

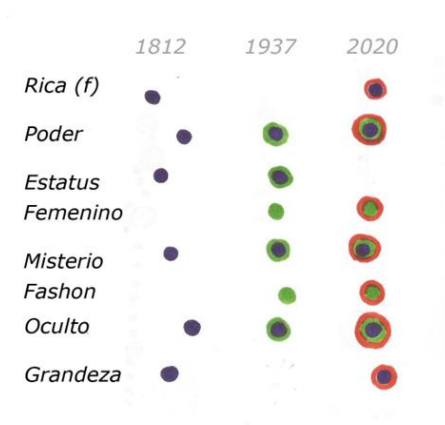

Figura 3. Relación temporal de significados comunes del violeta en 1812, 1973 (versión de Disney) y 2020. Fuente: elaboración propia.

Nota: En el gráfico se establecen tres tonalidades violeta (1812), verde (1937) y rojo (2020), identificado cada una a un tiempo específico. Se puede observar cómo significados del violeta dados en 1812 (momento en que fue escrito el cuento) siguen permaneciendo y son asumidos por la cultura de 1937 (momento de la ilustración de Disney) al igual se evidencia como alguno de estos significados han desaparecido o son interpretados de manera distinta y por lo tanto son eliminados del cuadro. De la misma manera se evidencia como en el SXXI leemos este color.

De esta manera teniendo como referencia el gráfico podemos establecer que para 1812 la tonalidad violeta era relacionada con la riqueza, concepto que cambio para 1937 y que es retomado en 2020, es por esto que al ver en la actualidad el vestido de la reina para nosotros la relación con riqueza y poder se da de manera natural, sin embargo para una persona que estuviese viendo la imagen en 1937 esta relación no sería directa, su relación en ese caso sería más con el poder, lo femenino, el estatus, etc. Pero no con riqueza.

Al comparar las imágenes y el significado del color a través del tiempo se evidencia como se tejen relaciones cromáticas desde la misma tonalidad lo que contempla una visión del color activa dinámica en cuanto a la aceptación y restricción de significados en el pasar del tiempo, fortaleciendo la narrativa de la imagen que se va definiendo a través de la cultura visual afectando así nuestra visión e interpretación, al igual que nuestra relación con ciertos personajes y características de los mismos.

El color se presenta como un medio directo de comunicación que establece ciertas cualidades desde la percepción, es en el momento que esta se genera que toda la información se establece como una sola, el efecto, uso o función del color no se da en el momento de creación o lectura de la imagen sino en el momento de la percepción de la misma, es desde la cultura visual, la parte estética como sémica y plástica que se genera la relación cromática tanto del autor como del lector de la imagen .

FUENTES REFERENCIALES

- Alkhalidi, A., Izani, M. y Sami, H. (2020). The Evolution of Fairytale Art: The Impact of Styles in Different Periods Plays on Fairy Tale Art. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(4), 1443-1464. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/604>
- Bettelheim, B. (2013). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Booket.
- Ball, P. (2004). *La invención del color*. Turner-Fondo de Cultura Económica.
- Chatman, S. (1978). *Story and Discourse*. Cornell University Press.
- Chirumuuta, M. (2017). *Outside Color, Perceptual Science and the Puzzle of color in Philosophy*. The MIT Press.
- Hernández, J. (2020). La transversalidad del color y su papel comunicador en las imágenes visuales, de la literatura a la imagen actual del cuento clásico Blancanieves. *Revista KEPES*, 17(21), 171-194. <https://doi.org/10.17151>
- Pastoureau, M. (2019). *Yellow: the history of a color*. Princeton University Press.
- Propp, V. (1984). *Las raíces históricas del cuento* (Cuarta edición). Colección arte, serie crítica, 50. Editorial Fundamentos.
- Rojas-Amaya, L. y Caballero-Ariza, X. B. (2019). *La calidad como ley cosmogénica*. Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social.
- Varley, H. (1982). *El gran libro del color*. Blume, Marshall Edition Limited.
- Zipes J. (2014). *El irresistible cuento de hadas, historia cultural y social de un género* (Primera edición). Fondo de Cultura Económica.