

**PERCEPCIÓN DEL COLOR
EN LA INSTALACIÓN
ARTÍSTICA
CONTEMPORÁNEA**

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Percepción del color en la instalación artística contemporánea

Tutor: Dr. D. Moisés Gil Igual

Alumna: Adriana Janine Carrillo Rodríguez

Maestra en Bellas Artes

Tipología del proyecto 4: Producción artística inédita acompañada de una fundamentación teórica

Valencia – España septiembre 2012

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

**Arte es más que pintura y escultura; arte es un concepto,
y si hablamos de escultura y pintura no lo definimos
(...) La palabra proporciona la información artística de igual modo
que la forma y el color lo son de una obra.**

JOSEPH KOSULH

**A mi familia
Luis Onofre, Elizabeth de Carrillo,
Lizeth y Catalina Carrillo.**

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	7
2	OBJETIVOS	9
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	9
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
3	JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.....	10
4	METODOLOGÍA.....	12
5	MARCO TEÓRICO	15
5.1	SOBRE LA PERCEPCIÓN.....	15
5.1.1	¿QUÉ ES LA PERCEPCIÓN Y CÓMO SE PRODUCE?.....	15
5.1.2	LA PERCEPCIÓN EN EL ARTE.....	18
5.1.3	LA PERCEPCIÓN DE LA FORMA Y LA FIGURA.....	24
5.1.4	LA PERCEPCIÓN E INSTALACIÓN.....	28
5.1.5	LA PERCEPCIÓN DEL COLOR.....	32
5.2	SOBRE EL COLOR.....	34
5.2.1	¿QUÉ ES EL COLOR Y CÓMO SE PRODUCE?.....	34
5.2.2	SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL COLOR.....	38
5.2.3	MEZCLA SUBSTRACTIVA Y ADITIVA.....	42
5.2.4	LAS GAMAS CROMÁTICAS.....	43
5.2.5	EL LENGUAJE DEL COLOR.....	44
5.2.6	SIMBOLOGÍA DE LOS COLORES.....	47
5.3	LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA.....	52
5.3.1	ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA.....	52
5.3.2	INSTALACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA.....	57
5.3.3	ESCULTURA ANTIGUA Y SU COLOR.....	60
5.3.4	ESCULTURA CONTEMPORÁNEA Y SU COLOR.....	64
6	REFERENTES ARTÍSTICOS.....	67
7	TÉRMINOS ARTÍSTICOS	80

8	CONCLUSIONES PREVIAS DE LA OBRA.....	82
9	PROPUESTA PLÁSTICA.....	83
10	ANEXO.....	93
11	BIBLIOGRAFÍA.....	94

1 INTRODUCCIÓN

La percepción del color es una experiencia subjetiva del hombre que enriquece la habilidad visual permitiendo distinguir objetos y escenas que de otra forma no se podría distinguir con claridad. Una misma imagen parecería absolutamente distinta si se percibiera en blanco y negro en vez de hacerlo en color. Sin embargo, si se suprimiera la luminosidad de las imágenes y se dejara solo las diferencias cromáticas, no se podría distinguir las formas o movimientos de una escena. Por tanto, la percepción del color es importante para la vida del ser humano.

Con referencia a lo anterior, este trabajo se manifestará en una instalación artística, donde el espectador creará un arte interactivo y participativo mediante la obra.

Para la fundamentación teórica de este trabajo, se dividió en tres capítulos:

En el primer capítulo, se estudiará la percepción exponiéndola como un elemento subjetivo del hombre, dada desde diferentes campos correspondientes al área psicológica, artística y escultural, utilizando algunos ejemplos desde el arte y la presente obra a realizar.

En el segundo capítulo se realizará un estudio complementario del color, exponiendo la luz solar como fuente original del color, planteando cuestiones tales como: cualidades organización, mezcla subtractiva, aditiva, gamas cromáticas, simbología, lenguaje y secretos del color en el ser humano; temas que servirán para el mayor entendimiento sobre el universo del color.

Consecutivamente se entrará a un tercer capítulo donde mencionaremos los antecedentes de la instalación, señalando las múltiples interpretaciones sobre este término, partiendo de un análisis elemental de las vanguardias históricas para entender el arte del siglo XX.

Continuaremos con un estudio preliminar sobre la instalación artística, seguida del color en la escultura antigua y contemporánea.

A continuación se expondrán los referentes artísticos proporcionando la complementación teórica del actual trabajo a realizar, consecutivamente a términos básicos sobre arte contemporáneo.

Para finalizar se presentarán dichas conclusiones obra personal anexo de la encuesta con su respectiva bibliografía complementaria.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Mostrar la percepción del color como una experiencia subjetiva a través de la transformación del color convencional, a colores no convencionales de objetos situados en el hospital, una empresa y un despacho de abogado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Hacer una búsqueda de los tres lugares del área del conocimiento a instalar.
- Identificar los objetos a intervenir relacionados a los tres campos del saber.
- Seleccionar los colores que se pintarán o se intervendrán sobre los objetos a instalar.

3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Entre las razones que movilizan este trabajo investigativo sobre la percepción del color como una experiencia subjetiva del hombre. El individuo vive, observa y experimenta el color como una idea determinada, como un elemento trasmisor de sentimientos y sensaciones de quien lo observa. De esta forma pretendo dar a conocer mediante mi obra el color como una percepción subjetiva, donde no existen reglas ni normas para la utilización de este elemento.

Gracias a las diferentes percepciones subjetivas que se tienen sobre el color existen racismos, diferenciación de clases sociales, competencias entre empresas, negocios, entre seres humanos, por el simbolismo y la importancia que le ha dado el hombre a este elemento.

Así como el color ha servido para curar, ayudar, atraer al hombre, también se ha encargado de discriminar a los “negros” por su tono de piel, a rechazar algunos alimentos, a diferenciar la clase social mediante las tonalidades de la ropa, a existir competiciones entre el éxito o el fracaso de una empresa, entre otros.

Por ello, me gustaría mediante la obra, que la gente experimente una nueva estética visual de los objetos, que se incentive a utilizar nuevas gamas cromáticas en su vida, que si mezcla el color de la comida que no gusta con colores saturados consumiría más de lo que se imagina, que si incorpora la idea en su memoria que el color es una idea subjetiva del hombre podría disminuir a la mejora de nuestra sociedad.

Otra de las razones que quiero con mi obra es la interacción entre arte obra y público.

Al realizar la propuesta que se plantea en este trabajo me interesa además, que el espectador interactúe con la pieza, ya que comúnmente existe la idea que la obra no se debe tocar, que en el caso de la pintura y escultura tradicional, es aplicable. Sin embargo se pretende además que experimente sensaciones a través de los sentidos y se relacione de manera directa con ella.

El carácter efímero de la instalación artística hace referencia a la permanencia de la propuesta en dicho espacio a intervenir, difundiendo a las personas la significación de este tipo de intervenciones, dando a conocer que el arte no solo puede ser expuesto en galerías o museos, sino que éste es libre y puede llegar a todo tipo de público que puede ser percibido y apreciado por cualquier clase social sin necesidad de tener conocimiento sobre estética y crítica de arte.

Igualmente, tiene como finalidad aportar datos necesarios sobre el conocimiento del color, percepción e instalación en espacios públicos con propuestas de arte efímero que integre a los ciudadanos aportando una nueva manera de comunicación a través de producciones artísticas.

Así mismo, los resultados que se obtendrán en la propuesta plástica planteada servirán para luego en el desarrollo de una tesis doctoral, establecer nuevas metodologías teóricas para unificar la percepción del color en niños, jóvenes, adultos y ancianos, a través de nuevas técnicas sistemáticas.

Además de fortalecer los conocimientos de los estudiantes sobre los temas referentes al color, la percepción y la instalación, sirviendo también para quienes continúen con esta línea de investigación.

4 METODOLOGÍA

Mi trabajo consiste en hacer una instalación artística, seleccionando visualmente algunos objetos que pertenecen a un hospital, un despacho de abogado y una empresa, siendo los tres espacios pertenecientes a la clasificación de las ciencias según el filósofo alemán RUDOLF CARNAP(1891-1970), quien fue el primero en dividir la ciencia en :

Ciencias formales:

Son aquellas que se encuentran en el área lógico administrativo como empresas, ingenierías y administración. Por eso, no tienen contenido concreto. Es un contenido formal en contraposición al resto de las ciencias fácticas o empíricas.

Ciencias naturales:

Se encuadran en el estudio de la vida y la naturaleza siguiendo un método científico: medicina, enfermería, odontología, astronomía, biología, física, química, geología, geografía física.

Ciencias sociales:

Son las disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano, cultura y sociedad. El método depende de cada disciplina particular: Antropología, Ciencias políticas, Demografía, Economía, Historia, Psicología, Sociología, Geografía humana, Historia, artes, humanidades, derecho.¹

Dado lo anterior, se realizará una selección del lugar a habitar por las tres ciencias.

---

¹ Clasificación de las ciencias

En el área de la Ciencia formal se escogerá como lugar un negocio como empresa. En las Ciencias naturales se elijará un consultorio médico. Y en las Ciencias humanas un despacho de abogado.

Estos espacios son pensados con el propósito de llegar por medio del arte a la mayor parte de la población de jóvenes, adultos y gente de la tercera edad, sin importar si tienen o no algún título profesional, siendo además los tres lugares más frecuentados por el ser humano en el trayecto de vida.

Al momento de precisar los objetos correspondientes a estos lugares, se procederá a adquirirlos, a continuación se seleccionarán los colores a intervenir en los objetos, luego se realizará una búsqueda del color del material o se matizarán dándoles vida a través de la pintura con tonos muy saturados y poco convencionales.

Posteriormente, se ubicará los objetos en el espacio original donde el espectador y la obra tendrán una interacción recíproca a lo que llamaremos posteriormente instalación artística.

Se pretende realizar la instalación que corresponde al área de salud, en el hospital 9 de octubre, consultorio del doctor traumatólogo C.Sánchez Marchori, en la ciudad de Valencia España, durante los días 13 y 14 de agosto en horas de la mañana y la tarde.

En el área administrativa se llevará a cabo en el bar el Tivoli de Godofredo Martínez de la calle Cuenca 102 Valencia España, durante los días 16 y 17 de agosto en horas de la tarde.

Y para finalizar, en el área de ciencias humanas se realizará la instalación en el despacho del abogado Marcos García, en la gran vía Fernando católico de Valencia España. Los días 20 y 21 de agosto del 2012 en horas de la tarde en la ciudad de Valencia España.

La obra será registrada por medio de fotografías y videos para luego darla a conocer al tribunal con sus respectivos resultados.

Alternando a la instalación, se dejarán en los lugares a intervenir una encuesta con algunas preguntas, para que el espectador al finalizar la pueda diligenciar.

Esta encuesta me permitirá concretar las reacciones positivas o negativas de la obra frente al espectador. (Ver anexo 1)

5 MARCO TEÓRICO

5.1 SOBRE LA PERCEPCIÓN

5.1.1 ¿QUÉ ES LA PERCEPCIÓN Y CÓMO SE PRODUCE?

“La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos; un conocimiento.”²

La percepción incluye la interpretación de las sensaciones dándoles significado y organización. La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales sino también de nuestro cerebro.

Ahora, si nos ponemos a comparar entre percepción y sensación, comprobaremos que las diferencias son notables. La sensación es un mero proceso receptivo de carácter concreto; sin embargo, la percepción es algo más que eso, es el conocimiento de las respuestas sensoriales a los estímulos que las excitan, gracias a ella distinguimos y diferenciamos unas cosas de otras, nuestro ser del mundo y nuestra realidad.

Hay que destacar una serie de elementos que suponen la percepción:

- La existencia del objeto exterior.
- La combinación de un cierto número de sensaciones.
- La integración de nuevos estímulos percibidos en experiencias anteriores y acumuladas en la memoria.
- La selección de ciertos elementos de nuestras sensaciones y eliminación de otros.

---

² BARTLEY HOWARD S. Principios de percepción. Editorial: México : Trillas.. 1976. Pág. 25.

Nuestra estructura está regida por la limitación. Por ejemplo, hay olores que no podemos percibir, a diferencia de los perros que tienen el olfato más desarrollado.

Dentro de la percepción se habla del Determinismo Estructural, es decir, que percibimos sólo lo que nuestra estructura nos permite percibir, relacionándose con el sistema nervioso, ya que este se puede modificar y cambiar las redes neuronales, por lo tanto cambia como resultado de la experiencia y esta a su vez modifica el sistema nervioso, es decir, que el determinismo está definido por la limitación biológica y las experiencias pasadas.³

En este sentido diríamos que la percepción se produce a raíz de un proceso nervioso superior, que permite al organismo, a través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar la información proveniente del mundo circundante.

De esta forma los sentidos juegan un papel muy importante en la percepción, ya que a través de ellos percibimos el mundo que nos rodea.

Aunque el término percepción se restringe a los aspectos que se refieren a la experiencia, tiene ciertas implicaciones conductuales. La percepción de objetos, situaciones y relaciones esta frecuentemente correlacionada con reacciones externas particulares.

Si percibimos que un paquete es muy pesado, usaremos ambas manos para levantarlo, de otro modo utilizaremos una mano. En general, cuando percibimos que existen diferencias entre los objetos nos comportamos de una manera diferente ante cada uno de ellos; en caso de no percibir tal diferenciación, la conducta diferencial dejará de aparecer.

Otro de los ejemplos sería: si somos conscientes de las diferencias del color que hay en las manzanas, probablemente seleccionaremos la del color más

---

³ BARTLEY HOWARD S. Principios de percepción. Editorial: México : Trillas.. 1976. CAP 16, Pág. 410.

rojo para consumirla. Si vemos que una desviación nos conduce a la derecha es muy probable que la tomemos. Si no la vemos, quizás sigamos nuestro camino viéndonos obligados a regresar posteriormente.

En este sentido indicaría la percepción como un estímulo antes de la experiencia.

Dentro de ello cabe mencionar que no sólo el color de la manzana nos genera un estímulo mental; también la naturaleza, la pintura y escultura es así como mencionaré en el siguiente apartado la percepción que nos genera la vanguardia hiperrealista del siglo XX.

5.1.2 LA PERCEPCIÓN EN EL ARTE

El movimiento conocido como "hiperrealismo" es un movimiento surgido en Estados Unidos en los años 60's, que consiste en reproducir en una pintura algún objeto, paisaje, persona con el mayor detalle posible; creando en la mente humana una realidad ilusoria, pero esto no solamente se encuentra en la pintura, también en la escultura, como un elemento aparente a lo real de quien lo perciba.

Más adelante, como veremos en las piezas del artista australiano RON MUECK, intenta a través de las formas, texturas y color, retratar la humanidad a la perfección, de una manera natural y lo más real posible con proporciones reales haciendo uso de elementos naturales como: cabello natural , ropa , telas, barba, uñas etc.

Todas sus esculturas se basan en temas existenciales tales como el nacimiento, la vida, muerte, niñez y vejez, que se combinan con el propósito de su trabajo, evocar una realidad desde su perspectiva a través de su ingeniosa habilidad y técnica, las cuáles le dan por resultado piezas tan reales que ubican y aterrizan al espectador en las emociones de sus personajes.

Gracias al buen empleo que hace del color en sus piezas, se percibe una realidad inexistente mostrando la belleza real de un cuerpo humano, expresando y capturando momentos de la vida del individuo con una gran habilidad para transmitir sentimientos como la soledad, inquietado siempre por la incursión de la intimidad del ser humano, produciendo fielmente cada detalle del cuerpo humano, llegando a tal extremo de poner en sus figuras poros, lunares, bellos en los brazos, piernas, puntos negros, etc. Los detalles son tan reales que al ver una imagen en internet de su obra podría equivocarse pensando en la veracidad de esta misma.

(1)

(2)

Mujer sentada (RON MUECK) (**Gráfico 1**)

Big boy (RON MUECK) (**Gráfico 2**)

Al observar las esculturas de este artista podríamos ver el engaño que se le hace a la percepción, haciendo conciencia que son obras a mayor escala del ser humano y que gracias a la exactitud de su color empleado, genera en la mente humana la apreciación a una realidad cercana.

Al ojo se le puede engañar al punto que perciba una pintura, escultura o fotografía como realidad, como las cosas mismas representadas, enés de figuraciones gráficas de esas cosas.

En lo que respecta, la percepción real de la pintura podríamos decir que se produce bajo los efectos de las distancias representadas a escala desde el punto de vista del artista, trazando puntos esenciales de la

perspectiva. Además del gran y majestuoso efecto del color, consiguiendo una realidad con una escena rica en cromatismo, sin impedir que se reconozcan las cosas representadas.

Es el caso del pintor colombiano Santiago Cárdenas, quien se ha preocupado por recrear el juego latente entre el objeto y su representación, entre la realidad y la ilusión en sus cuadros; objetos como espejos, flores, paraguas, pizarras, se apropian del universo de sus pinturas, un mundo interior congelado en el espacio y el tiempo de sus lienzos.

Para Cárdenas el color en sus pinturas juega un papel muy importante, ya que gracias a este elemento tan potente se percibe la veracidad de la obra como si realmente el objeto estuviera en el lugar, el efecto que produce en la mente humana es que el objeto no es bidimensional, sino tridimensional.

Para lograr el efecto tridimensional en la percepción del espectador, este pintor se ha dedicado a observar muy bien la naturaleza y hacer un estudio muy profundo sobre el color y los efectos que pueden causar en el ser humano.

A continuación presentaré parte de una entrevista que realizó el poeta colombiano Sergio Esteban Vélez, el 23 de mayo del 2010 donde hablaba sobre la relatividad de los colores en las obras de Santiago Cárdenas.

- **“S.E.V. ¿En qué consiste ser un buen colorista?**
- **S. C.** Primero que todo, en conocer el color, en estudiarlo. Uno entra a un jardín y ve verde y ve las flores rojas y el cielo azul, y simplísticamente uno dice que esos son los colores que hay en ese jardín, pero no se da cuenta de que esos colores cambian por la

manera como los afecta la luz, por la manera como uno los ve, como uno los recuerda, como uno retiene la imagen de esos colores en la retina del ojo. Es como con las notas de la música: cualquiera oye una canción, pero trate después de repetirla o de tararearla: no es tan fácil.

- **S.E.V. Usted asevera que su intención al tomar los objetos de la vida cotidiana y llevarlos al lienzo, de manera hiperrealista, tal como son, y a “tamaño real”, no es la de engañar al observador; pero, definitivamente, el observador sí siente que lo que hay colgado en la pared es un paraguas y se abalanza a comprobarlo. ¿Cómo se sirve del color para conseguir este resultado?**
- **S. C.** Eso es interesantísimo. Una de las cosas más importantes para poder engañar al observador es que este, aunque no se fije en los colores, tiene como intuitivamente un sello del color de las cosas, aunque no sea consciente de ello. Y si por ejemplo ve un paraguas que no es del color que tiene, sabe que ese paraguas es falso. Entonces, hay que atinar muy bien, saber cuál es el color del paraguas. Cuando uno ve una fruta, uno sabe que esa fruta tiene cierto color, y si uno ve una reproducción de esa fruta en un periódico o en una revista, uno ve que está mal o que está bien, pero que hay un ligero cambio por la impresión. Entonces, el color de las cosas hay que saberlo dar, porque, si no, se ven falsas.
- **S.E.V. ¿Cómo se sirve del color para que de algo plano, como es el lienzo, usted logre esa impresión de una tercera dimensión?**

- **S. C.** El color, aparte de las diferentes funciones que tiene, es relativo. El color no siente ese mismo color. Uno muchas veces, algo creía que era rojo, ahora lo está viendo naranja, o que algo que antes veía azul ahora lo ve morado. Y es que, cuando uno pone un color al lado de otro, se afecta físicamente por un fenómeno visual que tiene que ver mucho con la retina y de cómo el hombre percibe, a través del ojo, los diferentes colores, y, entonces todos los colores son relativos, por eso es tan difícil trabajar con colores, por esa relatividad que tienen y por la manera en que la luz los está afectando permanentemente.
- **S.E.V. Háblenos de sus pinturas simples en cuanto al color, que sin embargo, tienen la complejidad contestataria del color.**
- **S. C.** Es que la gente piensa que el color es amarillo, azul y rojo. El color es mucho más complejo que los colores primarios. Si uno solamente pinta con blancos, por ejemplo, cómo hace uno para pintar un jarrón blanco que tenga un reflejo blanco o un brillo blanco, usando el blanco que sale del tubo. Tú tienes que ingeniártelas para que ese blanco más blanco que tienes en el tubito te sirva para hacer toda la gama de blancos que tienes en el cuadro.”⁴

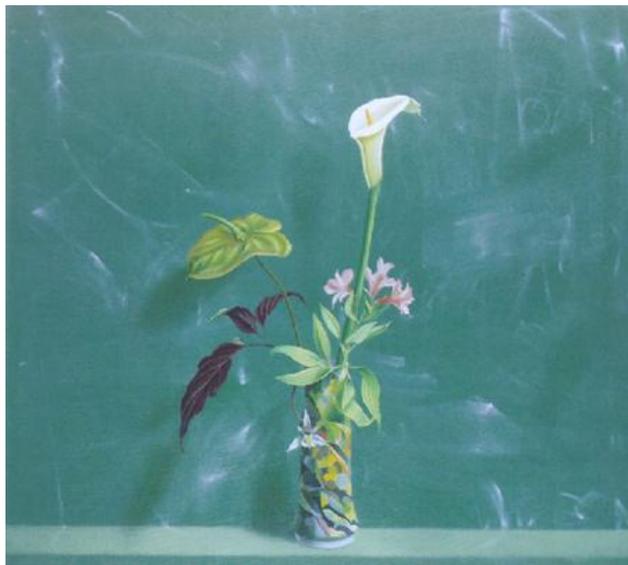
---

⁴ “Los colores son relativos” Entrevista a Santiago Cárdenas.

<http://www.sergioestebanvelez.com/article-los-colores-son-relativos-entrevista-a-Santiago-Cárdenas-50915120.html>

(3)

(4)

(Gráfico 3)

(Gráfico 4)

El pantalón. Santiago Cárdenas

Pizarra y flores. Santiago Cárdenas

Tanto en la pintura de Santiago Cárdenas como en la escultura de Ron Mueck, las formas, texturas, colores, son de mera importancia, ya que gracias a estos elementos se puede percibir tal veracidad de sus obras artísticas contemporáneas.

Ahora se pasará a una breve descripción sobre la importancia de la percepción de la forma y la figura en el ser humano.

5.1.3 LA PERCEPCIÓN DE LA FORMA Y LA FIGURA

En psicología, la forma se define por su estructura y aspecto visual, apreciándolo con doble realidad tanto bidimensional como tridimensional, con formas naturales y artificiales.

La función principal de la visión consiste en registrar la ordenación espacial de los objetos y de las superficies en el ambiente, en realidad los objetos se ven como formas sólidas que se hallan a cierta distancia sobre el suelo.

Las formas que se perciben de acuerdo con su orientación ambiental y no con su orientación retinal, se debe a la tendencia del sistema perceptual a compensar la inclinación de la cabeza o del cuerpo. Desde luego, la prioridad de percibir las cosas contra un fondo o ambiente perceptualmente aunque no es necesario que sea retinalmente estable e invariable, tiene una obvia significación adaptativa.

Para un sistema biológico tiene más sentido ser capaz de compensar sus propios desplazamientos físicos respecto de un ambiente estable, que percibir el ambiente inclinado con cualquier inclinación del cuerpo.

Pero dentro de esto cabe decir que los rasgos principales para percibir las formas son, cercanía, contrastes, profundidad, luminosidad, texturas y cualquier otro elemento que compongan el aspecto de la figura.⁵

A continuación se describe la forma desde el punto de vista de la filosofía.

- ARISTÓTELES dice que la forma y la materia están unificadas:

““La estructura inteligible de una sustancia: los caracteres que la constituyen.”

- Por otro lado KANT afirma que la forma es:

“Forma del fenómeno, aquello que hace que lo diverso del mismo pueda ser ordenado en ciertas relaciones. Las sensaciones solo pueden ser ordenadas y dispuestas en cierta forma en algo que no puede ser a su vez, sensación. Por ello, la materia de todo fenómeno nos viene dada únicamente a posteriori. Por el contrario la forma del fenómeno debe estar completamente a priori, (...) ser susceptible de una consideración independiente de toda sensación.”

- Más recientemente para HEGEL:

“La forma es tan esencial para la esencia como esta lo es para sí misma, no se la puede concebir y expresar simplemente como esencia (...) sino también en la misma medida en cuanto forma, y en

---

⁵ SCHIFFMAN Harvey Richard. La percepción sensorial. Editorial: México: Limusa. 1981.pag 257 - 288

toda la riqueza de la forma desarrollada; es así y solamente así como se la concibe y expresa en cuanto algo real.””⁶

Desde el punto de vista artístico se han venido tomando posición con su manera de expresarse según la forma y el color, condicionado a la función de sus ideas afirmando la forma como intelecto y el color como medio que constituye una experiencia sentimental.

- Para el artista KANDINSKY la forma es:

“Un sentido estricto no es más que la delimitación de una superficie por otra. Esta es su caracterización externa. Pero como todo lo externo encierra necesariamente un elemento interno (que se manifiesta de manera más o menos clara), toda forma tiene un contenido interno. La forma es pues la expresión exterior de un contenido interior.”⁷

Para Kandinsky la forma tenía que expresar algo de sí mismo, identificando cada forma geométrica con un color.

Tanto la forma como el color nos expresan sensaciones sentimientos subjetivos, ofreciéndonos la posibilidad de distinguir diferentes elementos donde el color tiene mayor impacto visual que la forma, siendo esta además un medio de comunicación.

Constantemente estamos percibiendo formas, colores, volúmenes, siendo éstos, parte del medio circundante que nos rodea, pero más allá de estas

---

⁶ JESUS MORENO GUARDIOLA. Percepción, forma, color y diseño. ED Sevilla Madrid .2007 pag. 109

⁷ KANDINSKY VASILY. “La gramática de la creación .El futuro de la pintura”. ED .Paidós Estética, reimpresión. Barcelona pág. 15.

estructuras están presentes los significados ocultos, los sentimientos que hay dentro del artista y que son transformados por medio del arte, en este caso de la escultura.

Según el artista Luis Prades dice:

“Ahora me interesa más la estructura de las cosas, la estructura que en arte solo te la puede dar la geometría. Pienso que dentro de la estructura esta la verdad de las cosas, por eso abro esas estructuras, para encontrarla: allí dentro está el verdadero secreto. Si no fuera así, todo quedaría oscuro. Oscuro no por el color, oscuro por que no sabríamos lo que hay dentro. Sinceramente creo que es lo que le pasa a una parte del arte actual, que es un arte cerrado, casi hermético, sin claves, o mejor dicho, son claves que solo son claves, que no sirven para abrir, para penetrar en el fondo de las cosas, de los sentimientos, y los sentimientos están dentro, dentro del artista.”⁸

Elementos de la escultura correspondientes al tamaño, color, textura, luz, estructuras, como dice Luis Prades, y orientación espacial, son aspectos de las formas que contribuyen a una apariencia dinámica siendo un mecanismo de representación mientras que el color ha servido como un elemento sensible constituyéndose en un objeto.

No solo es de gran importancia la orientación de la forma sobre la retina del ojo, sino además estas reflexiones sugieren que el principal determinante de la percepción de la forma es su geometría interna revelan así mismo que tal geometría interna depende de la relación espacial de las partes de la figura entre sí.

---

⁸ LUIS PRADES. 50 años entre forma y color. ED valencia generalidad valenciana 2000 .pág. 15

Es decir, que el factor determinante de la forma percibida lo constituye el contenido de una descripción inconsciente que hacemos de los objetos. Esta descripción depende de la geometría del objeto y de su orientación percibida a un tiempo, interviniendo también otros factores tales como color, textura, etc.

De esta forma la geometría, el contorno, la luminosidad, la forma, y la orientación, cumplen una función importante dentro de la obra, sin dejar a un lado el espacio y el lugar, siendo de gran importancia para la percepción de la instalación artística contemporánea.

5.1.4 LA PERCEPCIÓN E INSTALACIÓN

El espacio o la intervención espacial como soporte para la creación artística han tenido relevancia con respecto al desarrollo de las artes durante el siglo XX. Ese proceso tiene que ver con el hecho de tomar otro tipo de área, con el fin de acercar el arte a lo cotidiano sacándolo de cierta manera del espacio expositivo del cual se está acostumbrado.

La relación entre el espacio y el arte, en este caso la instalación está dada por la percepción de parte del espectador a través de ciertas medidas que están establecidas por la posición en el mismo. Cuando hay movimiento continuo de parte del público interminablemente en el espacio, este hace que a simple vista los objetos estén muy cerca o muy lejos, ya que la distancia da una visión completamente distinta de la realidad. La perspectiva en este caso se genera a través de un método convencional, que permite construir una imagen espacial de la realidad legible por todos, porque es parecida a la que se ve.

Perceptualmente existen diversos tipos de espacios. En el arte existe el espacio real el cuál hace referencia a la sensibilidad de la naturaleza o la

sociedad y el espacio pictórico, que siempre es pensado de manera bidimensional. Desde el punto de vista tridimensional, tenemos el escenográfico que está construido y relacionado con la realidad, dando la sensación de estar preparado como el lugar apropiado de situar la obra, y el plástico que no se percibe con facilidad si no que se intuye, en este espacio la realidad se manifiesta por medio de los sentidos.

Existen diversos tipos de instalación, uno de ellos se hace en sitios específicos más conocido como SITE ESPECIFIC, caracterizado por colocarse en el espacio para el cual fue creado. Dependiendo de las condiciones en la que es realizada la propuesta instalativa, se define si son intervenciones efímeras o permanentes. En este orden de ideas hablar de sitio específico nos lleva a relacionarlo con la intervención en espacios públicos.

La instalación como intervención del espacio tridimensional, espacios públicos, privados o galerías, en la actualidad ha generado muchas expectativas y responde con eficacia a las necesidades de los artistas, haciendo referencia a que la instalación se caracteriza por incorporar diversos elementos desde el punto de vista material, espacial, y conceptual que permite al artista realizar la intervención de espacios determinados. La acción de instalar elementos es esa manera de abordar el espacio o área a intervenir con la finalidad de crear una realidad breve efímera a nivel sensorial y perceptual buscando recrear una memoria de tiempo- espacio en el espectador.

Generalmente las instalaciones se hacen en espacios públicos o privados. En este caso, el lugar público es donde cualquier persona tiene derecho de circular, por lo tanto es aquél de propiedad, dominio y uso público, mientras que en el privado es de carácter restringido. Pero se debe tener en cuenta que la instalación no es la única manifestación artística que interviene en

espacios públicos de las ciudades, también se encuentra el graffiti, performance, land art, stencil art, arte accional, happening, arte povera, arte conceptual, arte electrónico y digital, entre otros.

Para hablar de espacio público es necesario hablar de su sentido social, igualmente su capacidad de ser un lugar ya que la ciudad es ese espacio donde las personas indiferentemente de las clases sociales a las que pertenezcan, transitan, se enfrentan a sus historias, realizan su vida cotidiana, sin embargo, actualmente la ciudad se ha convertido en un lugar de conflictos, sea por el color al que pertenece, las ideologías políticas, inseguridad, y otros aspectos que hacen que los ciudadanos sólo usen la ciudad como lugar de transición, lugar donde se vive con miedos y de forma apresurada, dejando atrás la convivencia de ellos.

Los lugares de cada ciudad se caracterizan no sólo por la diversidad de culturas que la integran, más allá de la necesidad de tener espacios con sentido donde se pueden observar las relaciones entre una y otra persona, sino también por la historia que comparte. Sin embargo, actualmente el espacio público está integrado no sólo por los lugares sino también por los no lugares.

Los no lugares tienden a ver muchas variantes como por ejemplo, que es un espacio de convivencia anónima. Un espacio de espera en tránsito en el que no es posible establecer diálogos breves sino un fugaz cruce de miradas.

Según Auge, los lugares y no lugares son polaridades falsas, ya que considera que el significado de lugar no queda totalmente suprimido y el de no lugar se cumple en su totalidad, que las ciudades todavía son una combinación de lugares.⁹

---

⁹ AUGE Mark. "los no lugares" espacio de anonimato. 1992. Pág. 81

De esta forma se quiere incentivar el rescate de los espacios públicos a través de actividades artísticas. Para no ir más lejos, en la propuesta plástica planteada se pretende llevar el arte a lugares poco convencionales referentes al arte, donde se intenta que la obra y el espectador interactúen de una forma efímera, integrando e incentivando al ciudadano a participar de dichas obras a través de la instalación, donde se instala la opinión subliminal de la autora de la tesina a través de ésta.

Una opinión basada, es que podemos hacer uso visual del color sin tener percepción conceptual de ella, es decir, basándome en que las sensaciones del color son experiencias subjetivas fenomícas, pues no pretendo que el espectador continúe dándole la misma apreciación a los colores teniendo afinidad con las emociones sino lo contrario, intento mostrar la posibilidad de utilizar el color sin darle términos ni mucho menos simbologías asignadas por el hombre pues finalmente sólo han servido para establecer reglas sobre la utilización de este elemento .

Ahora proseguiré a hablar sobre la percepción del color en el ser humano.

5.1.5 LA PERCEPCIÓN DEL COLOR

Es claro que en cualquier forma de vida infrahumana se posee cierto tipo de visión al color, sin embargo, este es un fenómeno subjetivo que generalmente requiere de una respuesta precisa y clara por parte del observador.

Según el precursor del color GOETHE, el color es una sensación subjetiva del cerebro y sólo perceptible para aquellos seres vivos con un cerebro suficientemente desarrollado (humanos, primates y algunas especies excepcionales). En realidad, para poder "ver" una escena cualquiera, basta con que exista una fuente emisora de radiación electromagnética que "ilumine" la escena; un dispositivo receptor que capte la radiación reflejada por los objetos y un "procesador" que interprete los resultados.¹⁰

En efecto, podemos "ver" perfectamente un objeto en la más absoluta oscuridad sin tener que "iluminarlo" con una fuente emisora de ondas de radio y disponiendo de un sistema que capte las ondas reflejadas en el objeto.

Es así que percibimos el color como un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina "el espectro de luz blanca" reflejada en una hoja de papel. Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya no son percibidos por nuestra vista.

Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color, es que la superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás.

---

¹⁰ Geller Eva. Psicología de los colores. Editorial: Barcelona: Gustavo Gili. Cap. 1

Los objetos y superficies no poseen propiamente un color, así como la luz que reflejan no tiene color de ninguna manera. El color no se produce en la sucesión de eventos que tienen lugar en los receptores retínales, sino sólo hasta que la conciencia del observador interpreta finalmente la información.

Los expertos han demostrado que los colores ayudan a "adivinar" los estados de ánimo y las emociones de las personas, y que cada individuo tiene una escala propia de colores con los que se siente identificado para expresar sus sentimientos y emociones. Los colores influyen a la hora de ver las cosas y también en cómo nos podemos sentir en un momento determinado. Pero no debemos olvidarnos nunca de la subjetividad de cada individuo a la hora de identificar un color con un determinado estado de ánimo. Así, para una persona, el color rojo le puede dar sensación de amor, pasión, etc; mientras que a otra persona más vulnerable, el rojo le pueda causar sensación de terror y miedo.

Algunos de los especialistas dicen que la manifestación de los colores produce una comunicación no verbal entre los individuos. Es evidente y certero que los colores influyen en las personas, en su estado anímico y también en la forma de comportarse en un determinado momento, es por ello que las personas en su vida común no son conscientes de estas manifestaciones, mientras que los publicistas, diseñadores, entre otros, si lo son y manipulan por medio de los colores.

Así, se reitera la idea que las sensaciones del color son experiencias subjetivas y psicológicas. Sin embargo, están relacionadas de manera consistente con las características físicas de la luz, donde se estudiará en el siguiente capítulo del color.¹¹

---

¹¹ SCHIFFMAN Harvey Richard. La percepción sensorial. Editorial: México: Limusa. 1981. Pág. 235-256

5.2 SOBRE EL COLOR

5.2.1 ¿QUÉ ES EL COLOR Y CÓMO SE PRODUCE?

“El color, como otros términos, tiene diferentes significados. Los físicos lo aplican a las variaciones en las distribuciones espectrales de las luces, tanto si son emitidas directamente por fuentes como si lo son indirectamente reflejadas o transmitidas por objetos. Los químicos utilizan la palabra color para referirse a diferencias espectrales debidas a variaciones en la constitución molecular o en las configuraciones de los compuestos químicos.

En psicología, color significa un aspecto de la respuesta de un observador humano, una percepción que tiene lugar en el cerebro del observador como resultado de la estimulación visual. En el lenguaje normal el color se asocia con objetos, de modo que el mismo objeto debe tener el mismo color siempre y en todo lugar; así se dice verde césped, rojo sangre. El color también es una palabra familiar y se utiliza indiscriminadamente en cualquiera de los tres sentidos.”¹²

Desde el punto de vista artístico, el color va más allá de lo que el ojo ve y de un simple efecto cromático, pues es aquel generador de emociones y sensaciones por la acción que ejerce sobre los sentimientos.

“El color en el arte es encanto de la vista, seducción de los sentidos, expresión, esplendor, fantasía y canta, ha dicho GUERLIN, - como la cigarra el dibujo reflexiona y calcula como la

---

¹² GILBERT Pérez Eduardo, El color en las artes. Valencia: Editorial UPV, D.L. 2002. Pág. 185. ISBN 8497051742

hormiga. El dibujo es prosa y método; el color es poesía y música, y supera a toda sensación de forma y hasta lenguaje en potencia evocadora, idea emoción, sentimiento y belleza.”¹³

De acuerdo a los diferentes significados que se le asigna al color, se debe tener en cuenta que la base fundamental es la luz ya que si en ella no podríamos distinguir el efecto cromático.

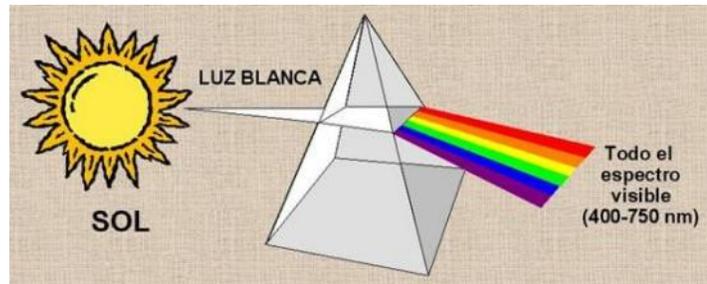
Fue Isaac Newton (1641-1727) quien tuvo las primeras evidencias (1666) de que el color no existe. Encerrado en una pieza oscura, Newton dejó pasar un pequeño haz de luz blanca a través de un orificio. Interceptó esa luz con un pequeño cristal, un prisma de base triangular, y vio que al pasar por el cristal el rayo de luz se descomponía y aparecían los seis colores del espectro reflejados en la pared donde incidía el rayo de luz original: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Así, se pudo establecer que la luz blanca presente en todas partes, está formada por "trozos" de luz de seis "colores", y cuando esa luz "choca" con algún cuerpo, éste absorbe alguno de dichos "trozos" y refleja otros. Los colores reflejados son los que percibimos (vemos) con nuestro sentido de la vista. Eso nos lleva a concluir que el verdadero color está en la luz, o bien que la luz es color.

Ahora, con más propiedad, podemos decir que el color es una sensación que percibimos gracias a la existencia y naturaleza de la luz y a la capacidad de nuestros órganos visuales para transmitir dichas sensaciones al cerebro.¹⁴

---

¹³ PETER r J. Hayten, El color en las artes, 3a. ed. Barcelona: L.E.D.A, 1976, pág. 6, ISBN 8470950045.

¹⁴ PARRAMON José María. El gran libro del color. ED: Barcelona: Parramón. 1993, pág. 52. ISBN 8434212080

Isaac Newton. Descomposición de luz blanca. **(Gráfico 5)**

El ojo es un pequeño telescopio que recibe profundidad, color, y tamaño, captando sensaciones que la mente percibe. Esa facultad de distinguir se relaciona con las experiencias acumuladas en los registros de la memoria. Cuando observamos fijamente objetos con mayor intensidad de luz rápidamente nos motivamos a no perderlos de vista, mientras que si observamos cuerpos con menos intensidad luminosa momentáneamente se producen fuertes dolores de cabeza.

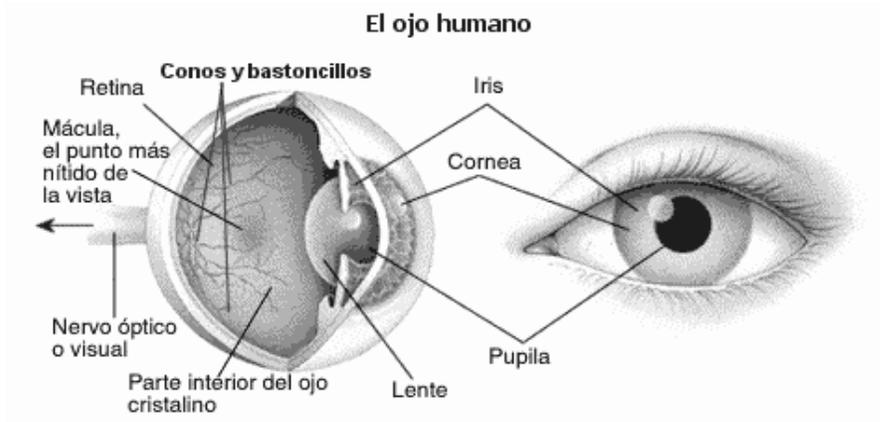
El ojo tiene la misma capacidad de alcance que la cámara fotográfica. La longitud focal percibida depende de la mayor o menor curvatura de la superficie corneal originada por los músculos; al igual que el paso de luz, entre más intensa sea la luz, el iris se dilatará, y si procede a la inversa será menos la ampliación.

Dentro de nuestros ojos existen células que toman la función de sensores, los cuales se encuentran en la retina y son denominados bastones y conos respectivamente. Los bastones se activan en la oscuridad, y estos sólo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Estos nos permiten percibir el contraste.

Los conos en cambio funcionan de día y en ambientes iluminados. Estos hacen posible la visión en los colores. Hay tres tipos de conos; uno especialmente sensible a la luz roja, otro a la luz verde y un tercero, a la luz azul.

Cada Cono (célula) está conectado individualmente con el centro visual del cerebro por medio del nervio óptico. La combinación de estos tres colores: rojo, amarillo y azul es suficiente para ver unos 20 mil colores distintos. Así por ejemplo, el naranja es rojo con un poco de amarillo y el violeta azul con un poco de rojo. Es en el cerebro donde se lleva a cabo esta interpretación, pues en el ojo sólo se capta la luz.

La retina del ojo funciona como la película sensible de la cámara. Al recibir imágenes estimuladas por la luz estas transmiten fibras nerviosas al cerebro y esto es lo que finalmente se observa, tanto la película de la cámara como el ojo tiene la misma sensibilidad. En la fovea del ojo humano se registran los mínimos detalles del universo, por ello existe un mejor sentido de las formas y los colores que vemos.¹⁵

Anatomía del ojo humano. **(Gráfico 6)**

¹⁵ Küppers Harald. Color. Origen, metodología, sistematización, aplicación. Ed caracas. 1973. Pág. 20 – 66. ISBN 8470311840.

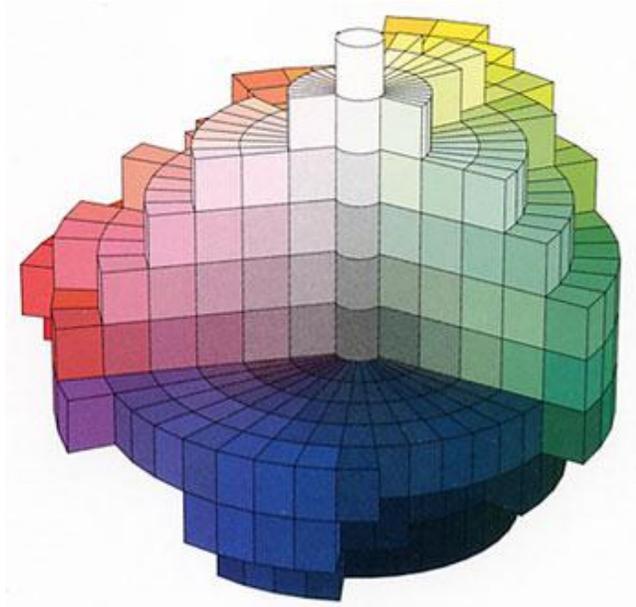
La propagación en todas las direcciones de rayos de luz hacia la tierra hacen que el ojo humano perciba los cuerpos en diferentes grosores y medidas, estos efectos se darán dependiendo la distancia del que lo veamos.

Es así como podríamos decir que al hablar del color estamos hablando de una sensación óptica que se produce cuando los rayos de luz del espectro cromático inciden sobre la superficie de los objetos. Lo que realmente percibimos a través de la vista es el reflejo de la luz, dándonos los distintos tonos que percibe el ojo humano. En el caso de los objetos sin contar con los transparentes tienen moléculas llamadas pigmentos que son las que absorben algunas ondas del espectro y reflejar otras, así que el color está influenciado principalmente por la luz y el modo en que la refleja. Es aquí donde podríamos pasar a un análisis más sistemático del color. Y para utilizar un vocabulario más adecuado, conviene decir que en cada color se dan tres dimensiones, según el pintor MUNSELL.

5.2.2 SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL COLOR

Según MUNSELL (1858- 1918) el sistema del color está basado en tres dimensiones:

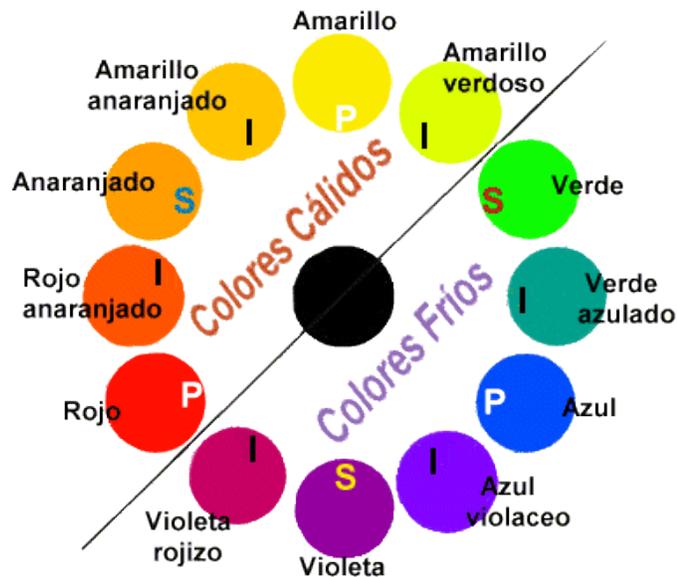
- Matiz: Se refiere al grado de claridad u oscuridad del color asignado también como tono.
- Luminosidad: Es el grado de brillantez o claridad que tiene un color
- Crominancia: Cuando el color tiene la máxima intensidad se dice que está plenamente saturado, refiriéndose al grado de pureza del color.

Sistema del color tridimensional- HENRY MUNSELL **(Gráfico 7)**

Al tener en un círculo los colores principales, compuestos por amarillo azul y rojo obtendremos los secundarios; naranja, verde y violeta. Seguidamente el círculo puede ser ampliado si son intercalados entre si los primarios y secundarios. Los colores producidos por las mezclas de los seis colores continuos en el círculo: amarillo-verde, azul-verde, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-naranja, y amarillo-naranja, se le designan como intermedios.

Al mezclar los secundarios se producen los colores terciarios: éstos son en realidad colores primarios neutralizados o agrisados. Cuando se mezclan dos colores terciarios se producen los cuaternarios o secundarios neutralizados; verde oliva, violeta ciruela y pardo ante.

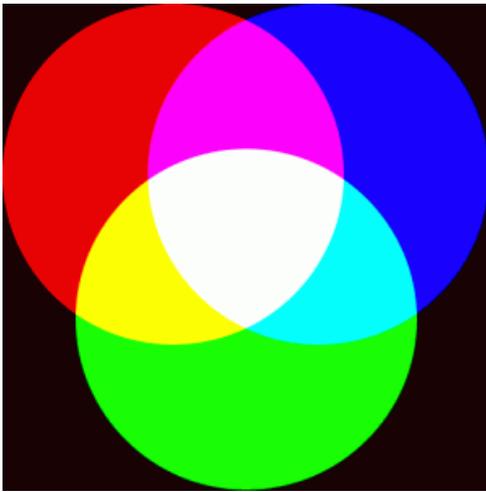

Círculo Cromático (**Gráfico 8**)

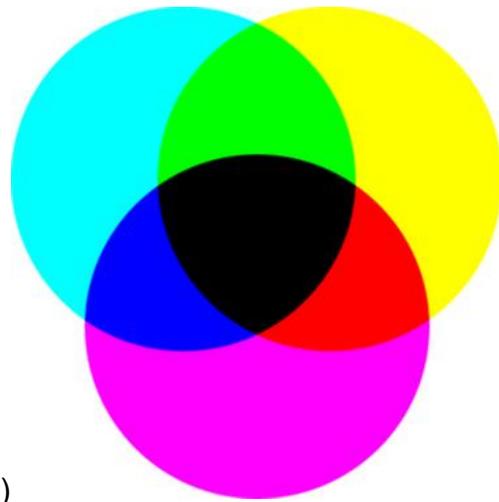
Cuando los colores están próximos en el círculo cromático puede provocar una afinidad y una oposición. Cuando están completamente enfrentados entre sí, aquellos que están totalmente opuestos en el círculo los llamaremos colores complementarios (amarillo- violeta, rojo-verde, azul-naranja) y cuando mezclamos dos colores complementarios a partes iguales se produce un gris neutro.

Los primarios pigmento son complementarios de los primarios luz, ya que la fusión de los primarios origina por superposición el negro y por la superposición de los primarios luz, origina luz blanca.¹⁶

¹⁶ GILABERT Pérez Eduardo, El color en las artes. Valencia: Editorial UPV, D.L. 2002. Pág. 283. ISBN 8497051742

(9)

(10)

Superposición de los primarios luz (**Gráfico 9**)

Fusión de los primarios (**Gráfico 10**)

5.2.3 MEZCLA SUBSTRACTIVA Y ADITIVA

La mezcla substractiva trata de una combinación de pigmentos. Con cada pigmento que se añade lo que hacemos es absorber parte del espectro, es decir, más colores primarios y el resultado final es el negro. En la mezcla aditiva consiste en combinar luces y el resultado de la combinación total es el blanco, así que en la substractiva se resta y en la aditiva se suma.

Esto corresponde a que cuando se fusionan los pigmentos, la química propia de cada componente mineral que forma el color-pigmento entra en acción. De esta manera, el ojo ve el efecto de la mezcla como luz reflejada, pero los pigmentos mezclados absorben previamente la luz entre sí, ya que mezclando los colores básicos en la mezcla sustractiva se obtiene el negro.

Dentro de estas mezclas se le denomina a un conjunto de colores fríos y calientes, como gamas cromáticas.¹⁷

---

¹⁷ GILABERT Pérez Eduardo, El color en las artes. Valencia: Editorial UPV, D.L. 2002. Pág. 239 a la 250. ISBN 8497051742

5.2.4 LAS GAMAS CROMÁTICAS

Son aquellas que al combinarse entre sí forman los colores cálidos y los fríos. Cada color tiene una expresión simbólica asociándola con lugares, espacios, salud, fiestas, entre otros; significando amor, alegría, odio, pasión, equilibrio, paz y muchos otros sentimientos. La percepción de cada color genera reacciones en el sistema nervioso del ser humano. Colores cálidos como el amarillo naranja o rojo son estimulantes y aceleran el ritmo cardíaco. Los fríos como el azul o verde, relajan y pausan el organismo. Estos siempre suscitan en la gente reacciones variables.

Los colores cálidos atraen, estimulan y alegran como es el caso del rojo donde se es utilizado en señalizaciones para llamar la atención del público. Añadir amarillo al pigmento rojo genera relajación y se catequiza en un color tibio. Los colores fríos como el azul suelen ser bastantes fuertes y dominantes y a la vez generan calma al organismo. Éste, al mezclarlo con el amarillo genera sensaciones de felicidad y profundidad convirtiéndose en un color fresco. Los colores claros sugieren reposo al organismo y los oscuros limitan dando sensación de consistencia. Los colores pálidos como el marfil que contiene mayor porcentaje de blanco generan calma, mientras que los vivos puros como el azul, verde y rojo, evocan alegría y buen humor, por ello son muy utilizados en la publicidad y la moda.¹⁸

Teniendo en cuenta los aspectos respectivos a la historia del color, a continuación se presentará el significado de éste y su relación con el ser humano.

---

¹⁸ ALBERTS Josef .Interacción del color. ED. Madrid: Alianza, 2010.

5.2.5 EL LENGUAJE DEL COLOR

EL hombre le ha asignado un lenguaje y una simbología al color la cual veremos a continuación:

- **ROJO:** Emite fuerza y poder. Entre más intenso pueda ser, sugiere sensaciones de odio o amor. Los pigmentos a los que se les añaden tonalidades oscuras sugieren riqueza y evocan poder financiero. Es un color asociado al vino de la rioja.
- **ROSA:** Es un color romántico que indica dulzura, inocencia y ternura. El rojo anaranjado y de su complementario turquesa, insinúa vitalidad evocando energía positiva y entusiasmo. La combinación de colores terrosos como el rojo anaranjado oscuro de la terracota, emite calor naturalidad evocando despreocupación y vitalidad.
- **NARANJA:** Es un color empleado en los restaurantes de bajo costo asociados a la amistad, generando energía y movimiento. El color melocotón se relaciona a la dulzura creando sentimientos de calma y relajación, (muy indicado para espacios interiores). El rojo anaranjado es muy acogedor y atrae ambientes clásicos para un hogar.
- **AMARILLO:** Es el color del sol. Con el blanco generan movimiento. Un grano de amarillo mezclado con blanco puro crea un color pastel. Indicado para el mundo de la moda elegante dando impresión de ligereza.
- **VERDE LIMÓN:** Es el color de la primavera evocando tendencia. Es bastante excéntrico.

- **VERDE:** Es un color fresco que indica salud y naturaleza. Al mezclarlo con el rojo evoca vitalidad. Si es oscuro, posesión. Con negro, sugiere riqueza. El verde césped sugiere firmeza (muy empleado en los espacios internos como los bancos donde sugiere valores seguros, la combinación de estas tonalidades verdes oscuras evocan temas tradicionales).
- **AZUL:** El azul verdoso es un tono muy refrescante pues evoca los corales del mar. El azul turquesa es muy tropical y transmite mucha tranquilidad. El azul cobalto es una tonalidad muy clásica e indica responsabilidad, compañerismo y seriedad. El azul marino es el color de la confianza (muy asociado a los pantalones Levis) refiriendo firmeza y seguridad. Al mezclar colores vivos con el azul celeste o gris generan calma y tranquilidad. Al contrario, si se percibiera colores vivos puros generaría sensaciones desagradables. El azul violeta es esplendoroso indicando autoridad, al combinarlo con el amarillo verdoso o anaranjado indica arrogancia y con su complementario el amarillo, genera equilibrio.
- **VIOLETA:** Asociado al mundo de la imaginación. El lavanda es un color inspirado en el romanticismo. Una mezcla entre azul y violeta, resaltaría entre colores pasteles. La mezcla de rojo violeta o fucsia son enérgicos para el ojo humano que al combinarlos con el amarillo o verde aumentaría este sentimiento creando exaltación.
- **MALVA:** Es una mezcla entre gris blanco y magenta bastante claro y poco enérgico.
- **GRIS:** Es muy sobrio utilizado en el sector empresarial, tanto la ropa como los lugares con esta tonalidad generan neutralidad.

- **BLANCO:** Es la ausencia del color. Representa pureza y paz. Al combinarlo con los colores les daría un toque de tranquilidad.
- **NEGRO:** Es bastante misterioso. Al juntarlo con el blanco le daría un toque de elegancia.
- **COLORES METALIZADOS:** Indican riqueza. Tanto la tecnología como algunos coches de lujo tienen estas tonalidades por ser el símbolo de poder pues tienden a llamar la atención. En el caso de los colores fluorescentes, estos son utilizados en la moda de los niños, en ropa deportiva y señalización, ya que son bastante llamativos para el ojo humano y poco elegante.¹⁹

---

¹⁹ FERRER Eulalio. Los lenguajes del color. ED México: Fondo de Cultura Económica. 1999. ISBN 9681657462

5.2.6 SIMBOLOGÍA DE LOS COLORES

- **AMARILLO:** Él un color primario, ha representado en la historia el color el sol, la acción y el poder dando vida a los colores cálidos y fríos. Trasmitiendo sensaciones de espontaneidad simbolizando oro poder fuerza siendo el color más alegre del espectro, el más intelectual asociado a la inteligencia el optimismo y la diversión.

Este color es utilizado en la publicidad para captar las miradas del público ya que estimula. Al combinarlo con el blanco genera envidia y cobardía. Al mezclarlo con el negro sugiere enemistad y miedo. Es un color que se utiliza mucho en las carreteras y taxis de américa latina como excelente fuente de señalización.

- **AZUL:** El azul es un color muy introvertido del infinito de los sueños, del mar, el cielo, lo maravilloso y de las emociones profundas. Atraído en su mayor parte por el sexo masculino, lo cual se asocia a la sinceridad suscitando confianza y representado fidelidad. Cuando es azul oscuro se asocia a la educación, estabilidad y dignidad. Cuando es combinado con blanco indica dulzura, pureza y fe. Con el negro simboliza desesperación e intolerancia. Un azul oscuro metalizado representa fuerza, riqueza y lujo. En la mayoría de los casos los coches son pintados con este color simbolizando poder y éxito en la mayoría de las culturas.
- **ROJO:** Es un color bastante llamativo para el ojo humano. Estimula las fuertes emociones. Acelera el ritmo cardiaco. Expresa pasiones, energía, peligro, pasión, excitación, fuerza, agresividad y dinamismo. Es utilizado en las páginas web para la toma de decisiones inmediatas, asociado con la personalidad extrovertida siendo un color

impulsivo y menos reflexivo. A mayor distancia tiende a verse agrisado. Con luz cálida se intensifica, y con luz atenuada se hace más rico. Al mezclarlo con blanco refleja ternura y alegría. Y al mezclarlo con el negro sugiere dolor y dominio.

- **VIOLETA:** En la historia ha sido el color más caro y el más difícil de conseguir. Simboliza riqueza, elegancia y espiritualidad. Combinado con el rojo refleja energía y con el azul tranquilidad, su resultado genera meditación y compromiso. Al mezclarlo con el blanco sugiere muerte, dolor, y un poco de romanticismo y con el negro miseria. Es un color que ha sido muy representativo en el atuendo de los curas y en las funerarias. Para las decoraciones les da un toque de glamour y elegancia.
- **NARANJA:** La suma del rojo con su energía y el amarillo con su alegría y entusiasmo dan el resultado del naranja un color vital pero a la vez actúa como estimulante para las personas introvertidas y tímidas. Es el color del otoño por sus cosechas, su frescor y productos sanos. En grandes cantidades puede ser un color bastante agresivo por el contenido que tiene de rojo y en pocas resaltaría un entorno generando mayor visibilidad en los objetos. Es un color que estimula la mente, renueva nuevas emociones de la vida y libera las negativas haciendo sentir menos inseguro y penoso ante la vida.
- **VERDE:** Es muy equilibrado por el contenido del amarillo con su emoción y el azul con el juicio. Es el color de los celos y de la locura. Es tranquilizante evocando la naturaleza, la vegetación y la frescura de la primavera. Significa realidad, esperanza, razón y juventud. Las personas que sienten atracción por este color son bastante amigables.

Al mezclarlo con el negro sugiere misterio y con el blanco, debilidad y sensaciones de serenidad. En la gran mayoría de los productos de belleza es utilizada esta gama por que sugieren frescura, es por esto que cualquier producto que contiene esta tonalidad evoca la naturalidad y sanidad de las frutas y verduras siendo el sinónimo de la vida y la evolución.

- **ROSA:** Es un color muy relajado que influye en los sentimientos convirtiéndolos en suaves y tranquilos, más cuando las personas se sienten algo agresivas. Es bastante femenino por que se asocia a la ternura y la nobleza de las niñas. Nos hace sentir cariño y amor, alejándonos de la soledad y convirtiéndonos en personas sensibles y dulces. El rosa puro es índice de energía por el alto contenido de rojo que tiene. El rosa melocotón se utiliza mucho en el maquillaje de las mujeres por el reflejo que tiene hacia la piel. Es un color que combate con la ansiedad y la angustia de la gente permitiendo la sensibilidad y la fuerza de los sentimientos.
- **MARRÓN:** Es un color natural que se encuentra en la madera, en la tierra y en los árboles. Sugiere estabilidad y masculinidad complaciendo especialmente a los hombres, evocando sinceridad y trabajo. Es un color que se viste en el ámbito laboral sugiriendo autoridad. En el ámbito deportivo como el senderismo en la montaña, asociado a los productos alimenticios naturales. Los marrones que contienen negro están relacionados a la riqueza y la seguridad, y los claros a los espacios amplios, denotando tierra y hogar.
- **NEGRO:** Es la mezcla de los colores y la ausencia de la luz, asociado al silencio el infinito y la fuerza. Utilizado comúnmente en el ropaje de

hombres y mujeres para denotar elegancia y riqueza. Es el símbolo del mal. Significa muerte, tristeza y duelo. Al llevarlo en la ropa genera visualmente delgadez y altitud por el recogimiento de los colores. El negro puede impedir que cambiemos y crezcamos como personas, porque es un color que nos ayuda a aislarnos y escondernos del mundo.

- **BLANCO:** Es el color más protector de todos aportando pureza, inocencia y paz. Alivia el estado emocional aclarando los pensamientos, (mente y espíritu). El blanco en su mayor intensidad genera soledad y frío ya que es un color que separa las personas. Las novias van vestidas de blanco porque está asociado a la bondad e inocencia de la mujer y de la virgen. El blanco se emplea a menudo en los productos de limpieza y productos lácteos por su gran contenido de pureza y sanidad. Mezclado con cualquier color reduce su croma y pensamientos asociados a la energía positiva y afirmativa del ser humano.
- **FUCSIA:** Es un color lleno de energía, expresividad y personalidad. Denota vitalidad y entusiasmo, al tiempo que felicidad, afecto e incita a nuestro lado artístico. Pero también dependiendo de su empleo puede ser audaz, dramático e individualista, se puede decir que el fucsia es el lado más glamuroso y maduro del magenta y el rosa.

Está asociado a la moda, la elegancia, la feminidad, por ello tradicionalmente se emplea para describir a la mujer, es el color de la pasión profunda.

- **GRIS:** El gris es la transición del blanco con su pureza y negro con su maldad, es por esto que se relaciona con la separación y el aislamiento. Genera sensación de estar al margen de todo y huir de los problemas y compromisos simbolizando neutralidad puesto que no suscita sensación alguna de color sugiriendo la tristeza de las tinieblas y representando la ausencia de las emociones. El gris metálico está asociado a los electrodomésticos, los coches de lujo y a la tecnología por su poder y energía que posee.²⁰

---

²⁰ SUTTON Tina y Bride m. Whelan. La armonía de los colores. Ed blume .Pág. 24- 27. 2006. ISBN 8480766727

5.3 LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA

5.3.1 ANTECEDENTES DE LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

El arte ha tenido una transformación a lo largo de la historia, y es en el (2)dadaísmo (1916) donde intenta liberar todo tipo de limitación marchando en contra de todos los cánones estéticos, creando un arte efímero e inmediato, empieza a existir una gran relevancia entre los propios objetos, que artistas como MARCEL DUCHAMP, se preocupó por alejar el contenido y darle otro significado al mismo objeto, queriendo descontextualizar objetos cotidianos con su rueda de la bicicleta (1913) y la fuente (1917) primer ready – made siendo una posibilidad escultórica, pues un objeto cotidiano escogido por este artista podía ser una obra de arte, recuperando el objeto la aparición formal sometiéndolo a una descontextualización semántica, formando un discurso dentro del espacio y ejemplificando una interacción entre lo espacial y lo lingüístico .

(11)

(12)

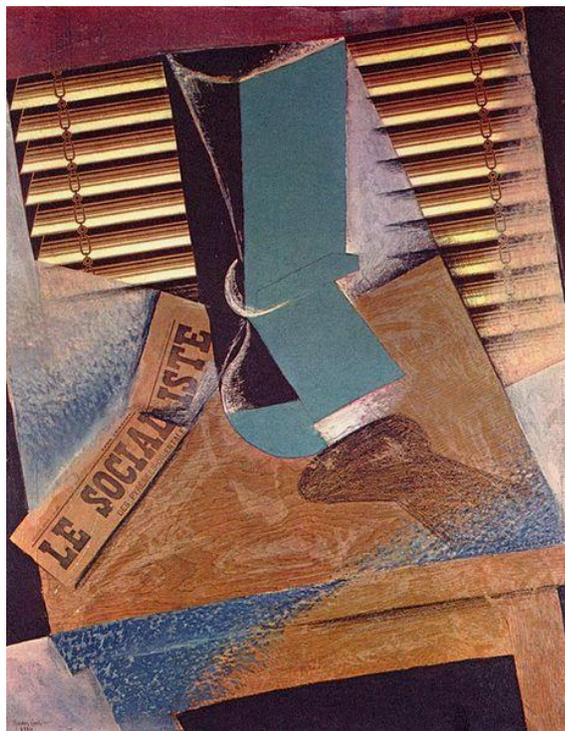
Marcel Duchamp. La rueda de la bicicleta (1913) **(Gráfico 11)**

Marcel Duchamp. La fuente (1917) Primer Ready – Made **(Gráfico 12)**

Los dadaístas intentaron cambiar la forma de revelar las obras, pasando de la elegancia exhibida en los museos y galerías para emplear objetos de uso común.

Términos como “assemblage” y “environment” empezaron a ser utilizados por los artistas de aquella época para recoger materiales u objetos rellenoando espacios. En aquel entonces la instalación era considerada como había sido montada una exposición.

Artistas como Pablo Picasso y Georges Braque, sobre los años cuarenta decidieron alterar la condición plana de la pintura anunciando la ruptura de lo bidimensional asignando a estas nuevas obras collages o papiers colles (4), profundizando en la concepción del arte como lenguaje, suponiendo una reflexión plástica e intentando romper el plano del cuadro hacia adelante y apropiándose del espacio expositivo.

Collage, Juan Gris (**Gráfico 13**)

Todo el empleo de materiales que hacen parte de nuestro entorno, han hecho un complemento para los collages interactuando con el espacio y generando inconscientemente en el cerebro del individuo una participación más activa en la obra de arte.

Existió desde un momento la posibilidad que el arte dejara de ser arte objetual, con la preocupación que cualquier objeto por inútil que parezca tenga cierta prevalencia sobre la obra sin un sentido no más allá de lo establecido.

Surgió la necesidad que el arte renunciara de ser algo que solamente se observara, que fuera más allá de una mirada crítica buscando que el objeto dejara de ser una admiración, para convertirse en una pura reflexión de ideas, emergiendo la necesidad de un arte pensativo tanto mental como experiencial, asignándolo como arte conceptual que a diferencia del objetual se preocupa por aquella posibilidad vinculada a la vida, donde juega un papel muy importante los espacios, siendo lugares que se recorren con los sentidos, empezando el individuo a tomar protagonismo dentro de la obra, incorporando al espectador a un espacio con fines teatrales.

Se desarrolló en el plano de la acción el Happening. Artistas como Allan Kaprow (creador de esta manifestación artística) que propuso dentro de sus obras un arte participativo implicando la vida del ser humano y llevando a cabo una serie de Happenings, donde implicaba la necesidad de unir el arte con la vida a través de la acción. Alternó a este movimiento, el FLUXUS también ha sido considerado como un arte de acción que va en contra del objeto artístico.

Durante la década de los sesenta, el arte tuvo un cambio enorme teniendo que pasar del arte de los caballetes al arte conceptual, happening, land art y arte povera. Este último que consiste en trabajar con materiales del reino natural (como troncos, plantas, tierra, etc) asemejados a desperdicios no

industriales, sugiere la relación entre arte y vida, acercándose a la naturaleza y descubriendo algunas de sus potencialidades físicas y energéticas.²¹

“Aquí se reduce a un acto de elección de materiales encontrados sin una voluntad rígida de configuración, presentados como anti forma. En este sentido no se distingue de otras facetas del arte objetual. La diferencia estriba en el hecho de que los neo dadaísmos “objetuales” confían aun en la configuración de lo informe, ofrecían como resultado algo terminado, se detenían en los materiales encontrados en su estado de quietud. El arte “povera” en cambio, no se ha planteado tanto la configuración artística del objeto como un fin en sí mismo, como hacer visible en la realidad predada y trivial del material y la transformación de su apariencia. Por otro lado renuncia al espíritu negativo del neo dadaísmo e intenta encontrar un sentido al menos neutro.”²²

Dejando a un lado el marco de los museos, las galerías, y las actividades de la academia para seguir otras causas entre ellas las ecologistas, culmina el arte povera y aparece el “land art”, remarcando aún más el arte conceptual y siendo de larga tradición, incluso del arte objetual donde se busca trasladar toneladas de elementos naturales (como tierra y arena) en lugares como las montañas, desiertos, etc. Artistas que resaltan dentro de las obras son Robert Smithson con su Spiral, considerada la obra más importante de este escultor estadounidense, Richard Long con sus caminos de piedra y espirales

---

²¹ MARCHAN Fiz Simón, “del arte objetual al arte concepto” ED. Serie: Madrid. Alberto Corazón 1972 .Comunicación. Serie B ; 17

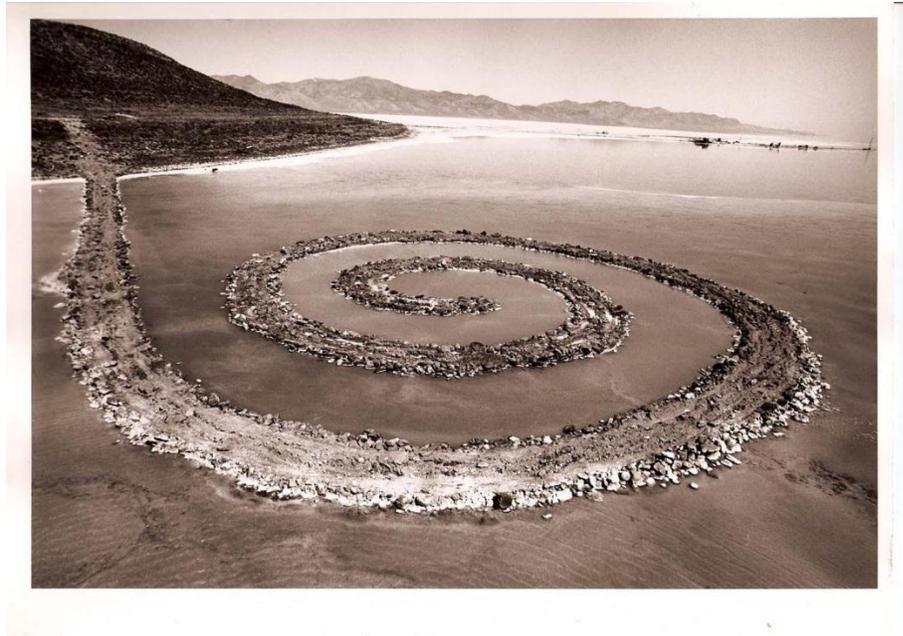
²² MARCHAN Fiz Simón, “del arte objetual al arte concepto” ED. Serie: Madrid. Alberto Corazón 1972 .Pág. 212 .Comunicación. Serie B ; 17

de algas que hacen de sus obras un gran reconocimiento dentro del land art.

23

Richard Long (**Gráfico 14**)

Robert Smithson "Spiral Jetty" (**Gráfico 15**)

---

²³ DE MICHELI Mario. Vanguardias artísticas del siglo xx. ED Madrid Alianza. 2002. ISBN 842067883X

5.3.2 INSTALACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

Ya dentro de estas obras anteriores se hablaba de instalación. Se dice que el precursor de la instalación es el artista Dan Flavin, exponiendo tubos de neón ubicados aleatoriamente en un salón de exposición. La obra era realizada a base de instalaciones eléctricas con un concepto artístico, proponiendo creación de formas y definición de espacios por medio de líneas luminosas, extendiéndose a partir de este momento el término de instalación.

Dan Flavin "Tubos de Neón" (**Gráfico 16**)

El término "instalación" ha estado sometido a una variabilidad de interpretaciones que nombraré a continuación tanto en la plástica siendo un género, una categoría artística, o quizás una determinada forma de escultura para invadir un espacio como en el teatro, cumpliendo la funcionalidad de montaje, escenografía y exposiciones, incluyéndose en campos muy diversos como la pintura, escultura, arquitectura, ingeniería, antropología,

música teatro, etc; caracterizada por ocupar espacios con diferentes medios y procedimientos.

“Hacer una instalación es preparar un lugar para que pueda ser utilizado por el usuario de una manera determinada. Es permitir que se pongan en funcionamiento un conjunto de instrumentos, aparatos, equipos o servicios; que se pueden activar una serie de funciones según las necesidades de cada momento. El que instala posibilita una nueva utilización del espacio en el que actúa, pero conviene tener en cuenta que quién pone en marcha, quién le da un determinado uso, es quien lo utiliza el usuario”²⁴

La instalación es un género artístico que prevalece en cualquier otro estilo. El origen parte del análisis de las vanguardias históricas y nace a finales de los años sesenta, siendo un término fundamental para entender el arte del siglo XX.

Otra de las interpretaciones que se le ha dado a la instalación es que:

“Surge para nombrar una determinada manera de proponer arte, y no para definirlo. Promueve la colaboración de diferentes formas artísticas y procesos mediáticos; incorpora las estrategias de apropiación y montaje, pero ni las monopoliza ni las excluye otras ensayadas por el arte de los últimos cincuenta años. En consecuencia no es más que una de las posibilidades expresivas nacidas de las extraordinarias transformaciones del arte de las últimas décadas.”²⁵

---

²⁴ JOSU LAGARRAÑA “instalaciones”; ED Nerea, Guipúzcoa 2001. Pág 31 - 32

²⁵ LAGARRAÑA Josu “instalaciones”; ED Nerea, Guipúzcoa 2001. pág. 8.

Considerando lo anterior, pienso que la instalación es proponer un diálogo entre la obra y el espectador donde se involucran los sentidos, utilizando referencias, sensaciones o impresiones, obteniendo una relación entre el objeto y el público, llevando a cabo una participación entre el recorrido del individuo y la construcción de los significados del lugar, basados en la experimentación de diversos fenómenos tanto de la percepción de los sentidos como del recorrido y la acción del cuerpo. Un aspecto muy importante de la instalación es que se trata de un arte efímero que tiene una durabilidad de ciertas horas o días quedando en la memoria de los espectadores artistas y cámaras de video.

A continuación se nombrará la importancia del color en la escultura antigua y contemporánea.

5.3.3 ESCULTURA ANTIGUA Y SU COLOR

Como ya habíamos dicho en el apartado anterior, la luz es imprescindible dentro de las artes correspondientes a la pintura y escultura, siendo un elemento representado por el artista dentro de la pintura, mientras que en la escultura se trata de un factor natural, exterior y circundante del objeto escultórico. La escultura vive por lo tanto en medio de la luz natural, siendo un elemento estético de la obra donde el escultor se encarga de distribuir masas y volúmenes de forma que los factores atmosféricos y luminosos queden integrados dentro de la escultura.

El color siempre ha estado presente en la humanidad siendo un recurso para representar la vida, los sentimientos, sensaciones y demás. El hombre hace millones de años empleaba los ocres pardos, matices violáceos de tierras diversas, rojos brillantes de almagra, todo tipo de grasas de animales, jugos vegetales, tierras de variado cromatismo, madera quemada para las siluetas en negro reduciéndose a los colores que mencioné anteriormente siendo empleados en las cuevas de Altamira y Lascaux como medio de expresión.

En los pueblos primitivos, se utilizaba el color como con un sentido emocional relacionando los colores primarios (blanco y negro) con los elementos de la naturaleza (agua y aire = azul, fuego = amarillo y rojo, negro = tierra y metal, verde=bosques.

Así que en las razas primitivas, hindúes, árabes orientales y africanas, el uso del color estaba asociado a significados de carácter emotivo, mágico y religioso.

Los egipcios al igual que en las razas primitivas utilizaban el color como medio de comunicación. El amarillo y el oro lo relacionaban con el sol, el azul con el cielo, el verde con los bosques y la naturaleza, el purpura con la tierra,

el rojo con el hombre, y el negro era signo de renacimiento y preservación a la vida eterna.

Los griegos romanos y el arte cristiano primitivo heredaron de los egipcios muchos de sus colores y técnicas. En los frescos utilizaban colores tierra como el ocre, tierra, verde y rojo. Además de estos tonos, hicieron uso de verdes, azules minerales, amarillo de sulfuro y rojo plomo. Estos pigmentos fueron utilizados para tintes vegetales (rubia, granza o gualda) mezclándolo con yeso para el empleo de valores decorativos.²⁶

Al hablar del color en las formas escultóricas estaríamos introduciendo el neoclasicismo en su interpretación de la escultura griega clásica. En efecto, la estética neoclasicista convirtió la blancura del mármol en un elemento estético fundamental, sin tener en cuenta que la blancura de los mármoles clásicos era la simple consecuencia de la desaparición de la policromía original.

La equivocación de WINCKELMANN, arqueólogo e historiador del arte alemán (1717-1768), por la veneración de la escultura griega es su valoración de la blancura del mármol como uno de los mayores atractivos, estando al corriente que las estatuas de mármol griego (y también los templos) estaban completamente cubiertos de color (sobre todo rojo, negro y blanco). Tratándose de colores naturales, (tierras, tintes vegetales y animales), eran inestables y solubles, por lo que desaparecieron debido al tiempo y la acción del clima, dejando sólo algunas trazas.

---

²⁶ GONZALEZ Juan José Historia de la escultura. ED Madrid: Gredos. 1976. SBN 8424931211.

Autor: Lisipo Nombre: Apoxiómeno. Técnica: piedra, data del siglo IV a.C periodo clásico del arte griego **(Gráfico 17)**

Por otro lado el arte romano tomo como referente los modelos griegos de la época helenística, y las representaciones del arte cristiano primitivo eran formas abstractas y figurativas con mucho color y expresión, simbolizando el blanco con su pureza, el negro con su maldad, el amarillo relacionado con el sol y el rojo con el infierno.

Ya en la Edad Media se empleaban colores muy vivos en la escultura, coloreando los detalles y dejando la piedra de la escultura al descubierto. Con la llegada del renacimiento, artistas como GIOTTO, introducen al color del arte vida, acción, alegría y sensualidad, expresando cualquier sentimiento que respecta al ser humano. El arte del renacimiento logró interpretar la naturaleza.

La escultura del renacimiento se valió de varios elementos como el bronce, el mármol y la madera, tallando cada elemento y tomando como base las obras de la antigüedad clásica.²⁷

Entre la última década del siglo XIX y principios del XX se quiso romper con los estilos del pasado haciendo alusión a las corrientes artísticas que planteaban la ruptura con las formas establecidas, (la escultura y la pintura participan en los mismos supuestos). Se abandona la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y colores, y al espectador se le exige una nueva postura frente a la obra de arte. Aparecen las vanguardias, término que refiere a la revolución para el mundo del arte introduciendo nuevos conceptos, materiales, soportes y lenguajes, clasificándolo por movimientos como; el Impresionismo (1874), Neoimpresionismo (1884), Postimpresionismo (1910), Fauvismo (1905-1907), Cubismo (1907-1914), Expresionismo (1905-1913), Futurismo(1909-1914), Dadaísmo(1915-1922), Surrealismo (1924-1939), Suprematismo (1915- 1919), Constructivismo (1913- 1920) y Neoplasticismo.

Con la llegada de la segunda guerra mundial llegó el informalismo, expresionismo abstracto, americano y arte povera, tendencias racionalistas como la nueva abstracción americana, minimal art, arte cinético, las neo representativas pop art, hiperrealismo y las tendencias conceptuales, arte conceptual, happenings, performance, land art y la llamada instalación la cual es el presente estudio a investigar.²⁸

---

²⁷ GONZALEZ Juan José Historia de la escultura. ED Madrid: Gredos. 1976. SBN 8424931211.

²⁸ DE MICHELI Mario. Vanguardias artísticas del siglo xx. ED Madrid Alianza. 2002. ISBN 842067883X

5.3.4 ESCULTURA CONTEMPORÁNEA Y SU COLOR

Al llegar las vanguardias artísticas, los maestros en el arte empiezan a explorar nuevas tendencias, materiales y técnicas, siendo un medio para llegar a sensaciones y conocimientos por medio del procedimiento. El color inició en esta nueva etapa a ser un elemento óptico en la obra sin revelar ningún tipo de conocimiento. Y ya, a comienzos de los 80s, el color adquiere un significado simbólico y expresivo en las piezas, artistas como Alexander Calder (1898-1976.EEUU) modifican los principios del diseño plástico al hacer del movimiento y del color los elementos principales de sus obras.

Otro artista, George Segal (1924-2000 EEUU), realizó esculturas en yeso plasmando el cuerpo humano, teniendo un conocimiento muy profundo de la gente expresado en sus figuras. Las piezas conservaban el color blanco del yeso, incorporando el color con el pasar del tiempo.

Es así como en esta nueva etapa, el color empieza a comportarse como un principio significativo y a la vez comunicativo. Así como el hombre se sirve de las palabras y el lenguaje verbal para expresar, el pintor y el escultor utilizan el color como medio expresivo para pintar con el sentimiento, exteriorizando sus sentimientos, sensaciones y pensamientos más subjetivos a través de las gamas cromáticas.

Recursos como imágenes poéticas metafóricas, simbólicas e ilustrativas, han favorecido la utilización del color, como un componente expresivo y a la par sugestivo, guardado en la memoria de quienes lo perciben.

Un escultor contemporáneo, incorpora en sus piezas el color desde el momento en que la obra esté basada en términos como intimismo, pensamiento y reflexión, siendo elementos simbólicos de expresión de ideas y pensamientos sensibles. Al hablar del término simbólico, se hace referencia a que el hombre desde sus orígenes antiguos se ha servido del

distintivo para comunicar, por lo tanto, cualquier efecto de simbolización conlleva a la comunicación, cualquier individuo ve hasta donde su potencia visual le permita, así pues, el significado de cualquier símbolo dependerá siempre del contexto donde se situó.

En este caso se mencionará la utilización del color en la escultura del artista Ramón de Soto quien dice:

“La escultura también necesita color, porque está en la vida y en la realidad”²⁹

Esculturas conceptualmente basadas en el silencio, la muerte, la ausencia, recurriendo siempre a imágenes simbólicas sin dejar a un lado la importancia del color.

“Los mandalas, término hindú, cuyo significado es el de círculo, son objetos cuya finalidad es la de servir como instrumentos de contemplación y concentración como ayuda para precipitar ciertos estados mentales y para ayudar al espíritu a dar ciertos avances en su evolución, desde lo biológico a lo geométrico, desde el reino de las formas corpóreas a lo espiritual.

Sus primeros mandalas fueron configurados como marinas, jardines de la memoria, paisajes del recuerdo, donde el silencio permitía la liberalización del yo.

En el mandala se sintetiza el vértigo del erotismo y lo impensable de la muerte, la lucha entre la imaginación y la razón, pero también del entendimiento con la sensación.

---

²⁹ Catálogo de la exposición, “Ramón de Soto. Arquitecturas del silencio”, Generalitat Valenciana, Valencia, 1997, Pág. 37. ISBN 8448218035

El color (pátina) en éstos es originado por la acción corrosiva de distintos ácidos, dando lugar a los distintos matices de color sobre el metal, siendo normal que en los citados mandalas se den gamas de naranjas, verdes, azules, ocres claros y oscuros, rojos. Aunque todos presenten la misma forma circular y se elaboren con la misma técnica, ningún mandala resultará igual a otro, todos son diferentes, pues se proyectan en ellos la situación psíquica de su autor, por lo que, ninguno poseerá tampoco un cromatismo igual. Factor que es debido a que los colores son principios ordenadores de la memoria, sugiriendo recuerdos, estremecimientos, y produciendo un efecto específico sobre el hombre, dependiendo en todo momento del estado anímico del autor el empleo de uno u otro color.”³⁰

---

³⁰El color en la escultura contemporánea. Fecha
<http://asri.eumed.net/1/mjzc.html>

6 REFERENTES ARTÍSTICOS

- **Alexander Calder (1899-1977, EEUU)**

Nace en el seno de una familia artística. Estudia ingeniería mecánica que más adelante le es de gran utilidad para sus esculturas. Se inscribe en 1923 en la escuela de arte donde inicia con el dibujo realizando bocetos de animales. Reconocido por la creación de figuras de animales en madera y alambre, y las primeras figuras para su circo en miniatura. Quizás el movimiento que le produjo a los juguetes del circo o su preparación para la ingeniería hicieron que experimentara más adelante con ello, llevándolo al desarrollo de la escultura que bautizó Marcel Duchamp como móviles, y estables bautizado por Jean Arp.

El movimiento, es de gran importancia en la obra de Calder, siendo influenciado por los artistas Joan Miro, Piet Mondrian y Jean Arp, esculturas llenas de dinamismo, belleza y colorido.

Después de la visita al taller del artista Holandés Piet Mondrian, Calder se motiva a emplear el color en sus esculturas, limitándose a los colores primarios, amarillo, azul, rojo, blanco y negro; donde intentaba hacer una relación entre la forma y el color empleando formas simbólicas, como el sol, la luna, las estrellas y formas tan simples como lo son el círculo y la esfera, recurriendo así a las distintas formas geométricas, conllevando una significación simbólica.

Alexander Calder (**Gráfico 18**)

Se dice que uno de los primeros móviles de Calder fue llamado, “Une boule noire, une boule blanche” (una bola negra, una bola blanca) en el que una bola de madera y la otra bola de hierro están suspendidas sobre unos platillos metálicos de color rojo, con distintos tamaños, empujando la bola más pesada a la más liviana saltando un platillo y produciendo distintos sonidos.

Alternando a los móviles, aparece los stables, que son estatuas inmóviles hechas con figuras planas que ocupaban un lugar en el espacio con movimientos implícitos y diseños activos. La Araña, París, Francia, 1974, una pieza que a pesar de estar inmóvil tienen un gran dinamismo, pues emplea siluetas curvadas, junto con formas cortadas y dobladas. En ocasiones juega con elementos positivos y negativos. Otro tipo de movimiento es el que provoca al espectador al tener que rodearlas para poder contemplarlas en su totalidad, pues su perfil depende desde donde se observen.

Alexander Calder. La Araña, París, Francia, 1974. **(Gráfico 19)**

Calder, estima que ha realizado muchos móviles a lo largo de su vida utilizando muchos materiales, empleando colores primarios y formas orgánicas abstractas. Siendo el único artista en la historia que ha inventado y luego ha practicado un propio arte, ha sido copiado por artistas en todo el mundo, fabricantes de juguetes, y objetos de decoración.

Es así como Calder queda en la memoria de los niños por ser el inventor del juguete que cuelga en las cunas de los niños recién nacidos para ayudarles a dormir, compuesto por formas geométricas que se mecen con suavidad y transmiten calma.

Con estos objetos lúdicos y creativos más conocidos como móviles de cuna, intenta desarrollar habilidades de pensamiento a través de la pintura de las piezas, identificando según los colores y diferentes formas utilizadas en sus obras, los sentimientos y valores que el autor intenta expresar.

Tantos los móviles como los stables hicieron un gran reconocimiento para este artista del siglo XX, figurando sus obras en las mejores colecciones mundiales.³¹

- **Anish Kappor:**

Nace en Bombay 1954. Se traslada en 1973 a Gran Bretaña a estudiar arte, donde reside y trabaja desde entonces.

Su obra ha sido reconocida por las impresionantes esculturas que dejan en el espectador una percepción misteriosa de lo real y lo perceptual del mundo circundante, caracterizado por la realización de instalaciones enormes en exteriores e interiores, y la elaboración de pigmentos de colores creando formas geométricas, pasando del pigmento puro hasta el acero inoxidable o el cemento, construyendo un mundo de polaridades donde el color, el vacío, la luz, la oscuridad, convierten el recorrido en una muestra única.

El significado de su obra se enuncia en algún lugar, entre el pasado y el presente, donde el objeto no es objeto, pues empieza a superar la fuerza del material, piedra, mármol, etc; y la forma plasmada del artista reconoce el dominio de la obra. De ahí que la forma y el material entre el objeto y el significado mantienen abierta esta tensión.

Observar la obra de Kappor es ir más allá de lo intrínseco; es mirar, observar, dejarse envolver por su obra, donde el artista intenta reflexionar sobre la condición del objeto como una necesidad interna de explorar todas las posibilidades que tienen los objetos dentro del mundo del arte.

Para Kappor el color inunda el cuerpo, lo solidariza con la vida, identificándose con el rojo ya que enuncia pasión, energía, fuego y vida. Los colores se vuelven para este artista muy poderoso, ya que son la fuente de

---

³¹ * LIPMAN Jean Ruth Wolfe ; Alexander Calder ; IVAM Centre Julio González. "El universo de Calder" Ed: Valencia: IVAM. Centre Julio Gonzalez.1992. ISBN 8478909133

vida, son estados variables a los que puede llegar el ser humano. Comenzó con formas geométricas que recubrían unos pigmentos en polvo, indicando ese aspecto sensitivo, perceptual, para luego pasar a experimentar con plásticos, cera, y vaselinas.

ANISH KAPPOR (Gráfico 20)

ANISH KAPPOR (Gráfico 21)

Como algunas de estas obras, Kappor intenta pensar en el espacio como término poético y metafísico, siendo el objeto la presencia de la ausencia.³²

Me identifico con la obra de Anish Kappor por generar algún tipo de sentimiento en el individuo, a través de la utilización del color en sus esculturas y su tratamiento singular, siendo un gran investigador de formas, materiales, procesos y colores, y llevando a cabo enormes instalaciones, materiales nada convencionales y el uso de un vivo cromatismo, hacen que sus objetos abstractos no sean indiferentes, permaneciendo e influyendo psicológicamente en el espectador y dejando abierto el estímulo imaginativo que nace del encuentro entre la obra y el ojo del espectador.

- **JEN STARK:**

Artista contemporánea, nace en Miami en 1983. Su trabajo básicamente a girado en torno a la creación de esculturas en papel. Centra toda su atención en la forma y el color, influenciada por el pop en el uso de sus paletas, llegando a crear una obra psicodélica. Inspirada en la naturaleza, y la profundidad de la vida, cuya dimensión óptica consigue hipnotizar al instante.

Los colores que introduce en su obra son bastante insistentes donde animan y alegran con sus formas reveladoras usando tonos saturados y recurriendo a las fórmulas matemáticas para la creación de estos caleidoscopios psicodélicos. Además, incluye en su obra animación y creación de ropa, ocupando el color un gran protagonista en su obra.

En sus trabajos se encuentran innumerables armonías y contrastes que elige para cada obra. En algunos de sus trabajos es posible encontrar colores de una sola gama, mientras que en otros parecen incontables la cantidad de gamas múltiples y colores utilizados. Siempre contrapone sus obras más coloridas con fondos neutros como el negro o el blanco, generando un

---

³² * KAPPOR ANISH .Anish Kapoor. ED. Madrid: Turner .2010. ISBN 9788475069135.

contraste de calidad en las obras, que les otorga ese efecto hipnotizante tan característico.

JEN STARK (Gráfico 22)

JEN STARK (Gráfico 23)

A través del proceso de estratificación y de corte, Jen Stark crea representaciones visuales de cambio. Su obra hace hincapié en el método de la repetición y la forma en que poco a poco pueden cambiar con el tiempo. Stark desafía a las constricciones de papel, un soporte bidimensional, y crea esculturas tridimensionales que muestran cómo evolucionan ligeras inconsistencias en el diseño. Su trabajo con frecuencia refleja la capacidad de un objeto que aparezca en la superficie blanda, sin embargo, revelan un sistema oculto de los patrones y el color.

Stark está inspirado en las mutaciones que experimenta la vida en el proceso evolutivo. Este interés por jugar con diseños de la naturaleza se muestra en su obra reciente, que consiste en papel de forma sistemática cortada y apilada. Su método: rastro, alterar, cortar y apilar, permite que el arte de imitar y mostrar la evolución de los patrones de un túnel natural. El resultado final también emula el crecimiento orgánico en los organismos, tanto micro como macro. “Las esculturas de Jen Stark son hipnotizantes, están llenas de colores capaces de atrapar al espectador. La inspiración de sus obras son las microscópicas texturas de la naturaleza, haciendo así sus creaciones con papel en donde ella mezcla y juega con gamas cromáticas, geométricas, formas y profundidades diversas, consiguiendo así un efecto visual espectacular y psicodélico. Parecidas a las imágenes que se ven a través de un caleidoscopio.”³³

- **Hélio Oiticica (1937-1980 Río de Janeiro-Brasil):**

Reconocido internacionalmente como uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo; fundador del movimiento musical brasileño llamado tropicalismo.

---

³³ Creaciones con papel. [2011]

<http://www.taringa.net/posts/imagenes/14346086/Creaciones-con-papel-impresionante-belleza.html>

Estudia en la escuela del museo de arte moderno de su ciudad y es atraído por el movimiento constructivista, estuvo interesado por la búsqueda de integrar el arte a la experiencia cotidiana. Reunió elementos y recursos diversos como color, estructura, música, danza, palabra y fotografía, y produjo una relación vital con el espectador, a quien transformó en actor principal a través de la experiencia con el propio cuerpo, efectivizando una operación que eleva al autoconocimiento, como en las primeras propuestas de “Antiarte”, donde el cuerpo es el vehículo que supera la distancia entre arte y vida.

Se traslada a los EEUU en 1948, y en 1970 llega a New York donde expone sus famosa obra “**Penetrables**”, un proyecto de manifestaciones ambientales que sugieren la integración del color en la experiencia cotidiana del individuo. El individuo camina sobre arena, agua piedra, toca objetos, escucha ruidos, recibe una serie de estímulos dirigidos a los sentidos. La estructura-color adquiere una función arquitectónica y transforma al espectador en descubridor de obra, sugiere la necesidad de explorar, de jugar y manipular la materia.

- **Parangolés (1964):**

Se basa en capas, estandartes y banderas para ser enarboladas o vestidas por el individuo. La dinámica del espacio se une a la música y a la danza, donde los desdoblamiento de las capas generan luces y colores. El color asume un carácter de vivencia, con sensaciones táctiles, visuales y rítmicas. La obra transitoria y efímera sólo se realiza con la participación corporal, donde la estructura depende de la acción y ocurre un reconocimiento del espacio intercorporal.

La asociación del cuerpo a la obra plástica genera un nuevo obrar del cuerpo y crean una nueva relación entre los participantes. Estas experiencias liberan

al individuo de su papel de espectador para ser un participante activo de la creación que propone Oiticica.³⁴

Helio Oiticica. Penetrables (**Gráfico 24**)

Helio Oiticica. Parangole (**Gráfico 25**)

---

³⁴ Damián Ortega. Helio Oiticica. ED. S.I. : Alias.2009. Fuente: aleph000434239.

Me identifico con la obra de Helio Oiticica por llevar a cabo instalaciones donde el color y el espacio cobran una dimensión experiencial haciendo física la práctica del color, siendo una experiencia multisensorial del espacio, tiempo, estructura y coloración donde el color comienza a relacionarse con sensaciones corporales y emociones que muchas veces generan vivencias desestabilizadoras de la escena estética tradicional.

- **Exposición**

“Los dioses en color”

La idea fue lanzada por el museo de esculturas de Múnich, Alemania. La Universidad de Múnich necesitó 17 años para completar un estudio basado en el arte de la manera en que los griegos de la Antigüedad pintaban las estatuas de mármol, esta muestra nos revela algo de lo que pudieron ser las esculturas clásicas.

El color de los dioses da un giro a esta visión de la escultura antigua, Los dioses no eran blancos sino de distintos y expresivos colores. Gracias a recientes técnicas ha sido posible reconstruir las trazas de color encontradas en las estatuas, lo que ha permitido realizar una serie de reproducciones de famosas esculturas clásicas en su posible color original. Los pigmentos utilizados eran parecidos a los que utilizaban en aquella época, tintes procedentes a la naturaleza. Al contemplar estos colores tan vivos se estaría imaginando atributos espirituales como el coraje, la bondad, la templanza.

Estos, consistían básicamente en 21 réplicas de esculturas griegas coloreadas del modo que debieron estar originalmente y 50 piezas originales que conservaban su color, tales como terracotas policromadas, estatuas de

mármol o retratos de momias, con más de 30 reconstrucciones cuyo color antiguo vuelve a tener vida.³⁵

(26)

(27)

Exposición. Los dioses en color. **(Gráfico 26) (Gráfico 27)**

---

³⁵ Arte en el aula: Dioses en color. fecha : 6 de octubre del 2010
<http://arteaula23.blogspot.com.es/2010/10/dioses-en-color.html>

La muestra ha visitado entre otros museos la Gliptoteca de Múnich, los Museos Vaticanos, la Gliptoteca Ny Carlsberg de Copenhague y el Museo Nacional de Arqueología de Atenas.

El tema del coloreado original de las esculturas griegas es hoy un asunto que genera debates y trabajos de investigación en el mundo científico. En este sentido hay en la actualidad una opinión mayoritaria que considera que las esculturas del Partenón así como muy probablemente el templo mismo, estuvieron pintadas en un principio de colores brillantes. De modo que la imagen visual que tenemos de ellas en la actualidad, de blanco mármol, sería muy diferente de la que debieron tener originalmente.³⁶

---

³⁶Dioses en color. Una Mirada nueva al arte clásico.
<http://latunicadeneso.wordpress.com/2008/10/28/dioses-en-color-una-nueva-mirada-del-arte-clasico/>

7 TÉRMINOS ARTÍSTICOS

- **SITE ESPECIFIC:**

Es una intervención artística en los espacios públicos dando como resultados obras elocuentes y civilizadoras que tiene como base un diseño cultural en la base un diseño cultural en los valores humanos.

- **DADAÍSMO:**

Es un movimiento artístico y literario que surgió durante la Primera Guerra Mundial, como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes. El término tiene su origen en el francés dadaísmo.

Los historiadores del arte nombran a Tristan Tzara como el primer impulsor de este movimiento que se burlaba de las manifestaciones artísticas y que pretendía destruir las convenciones propias del orden establecido. El dadaísmo trascendió la vanguardia artística y supuso una crítica a los valores vigentes durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores.

- **ENVIRONMENT:**

(Ambiente, Medio Ambiente) "El término environment se refiere a una forma de arte que llena una pieza entera (o se vuelca al espacio exterior) rodeando al espectador y que consiste en cualquier tipo de material, incluyendo luces, sonido y color."(Alian Kaprow). En la escultura es la ruptura del objeto cerrado sobre sí mismo para abrirse al espacio interior o exterior; en el Land Art (Arte en la tierra/en el terreno) se expresa por la apropiación: empaquetar (Christo), construir y/o destruir el terreno; en el Happening", por la estructura proyectada en el espacio que permite el tránsito del espectador por su interior.

- **COLLAGE:**

Es una técnica artística que consiste en ensamblar diversos objetos para luego unificarlos.

- **HAPPENING:**

En Ingles "evento", "suceso casual". Forma artística de los años 60 del siglo XX, que convierte la acción en la obra de arte esencial. La acción, a menudo caracterizada por su gran realismo, tiene como fin la incorporación del espectador. Está improvisada, es provocativa, impredecible y no reproducible. Happening "Una forma de arte relacionada con el teatro, que se realiza en un tiempo y espacio dados. Su estructura y contenido son una extensión lógica de los "environments".

(Alan Kaprow) El término "happening" fue usado por primera vez por Kaprow en 1959. La frontera entre el happening y la vida debe mantenerse tan fluida como indeterminada. La composición de todos los materiales, acciones, imágenes y sus relaciones espacio-tiempo debe efectuarse de una forma sencilla y práctica. Se le denomina también "arte de acción"³⁷.

---

³⁷LUCIE SMITH, EDWARD. Diccionario de términos artísticos. EDITORIAL: EDICIONES DESTINO, S.A. 1997.

8 CONCLUSIONES PREVIAS DE LA OBRA

- La propuesta plástica causo impacto positivo al público.
- El espectador está dispuesto a cambiar el uso de los colores convencionales por los no convencionales en objetos, atuendos, comidas, etc.
- Se dio a conocer con precisión la idea que el color es una fenómeno subjetivo del hombre.
- El público interactuó y se sintió agradado con la obra.
- El público estaría dispuesto a comprar los objetos realizados para la utilización de ellos.
- El espectador está abierto a cualquier idea que se les pueda implementar sobre el color para no discriminar o utilizar el color como elemento negativo.
- Se puede contribuir mediante la obra a la igualdad de condiciones sociales del ser humano.

9 PROPUESTA PLÁSTICA

Para la propuesta final de este proyecto de master, se contó con la vivencia de experiencias previas a la misma con respecto al manejo del tema, técnica, materiales, entre otros aspectos, basado en investigaciones y propuestas hechas en algunas de las asignaturas que se vieron durante la formación académica, que hicieron parte del programa de master en Producción e Investigación Artística de la Universidad Politécnica de Valencia.

En los ejercicios a realizar del proyecto actual, se trabajará con la temática del uso de los elementos de la escultura (instalación) como son: espacios públicos intervenidos, recorridos e interacción entre obra espectador y lugar a través de la percepción de los sentidos.

Todos los seres humanos en algún momento de la vida frecuentamos estos tres espacios de las diferentes áreas del conocimiento, ya sea por la intención de seguir una carrera profesional, o quizás por el interés de tener algún negocio en el área administrativa, por enfermedad y tener que acudir a un hospital, o por problemas judiciales que finalmente lo resolverían los abogados.

Es por este motivo que surgió el interés de querer intervenir tres espacios comunes del ser humano.

Para la realización de la propuesta se tomó en cuenta algunos aspectos importantes a la hora de hacer el estudio del espacio a instalar, como por ejemplo conocer sus características, su funcionamiento cotidiano, entre otros, esto conlleva a evitar quebrantar algunos de estos elementos determinantes del área.

Para determinar la manera de abordar el espacio a intervenir se procedió a observar los lugares durante una semana en distintas horas del día para

conocer a fondo la cantidad de usuarios que ingresan a estos lugares, el recorrido que brinda el lugar , las diferentes personas que entran, las edades y demás.

Para la intervención de los objetos en estos espacios públicos, se llevará a cabo los días del 13 al 21 de agosto del 2012, contando con la ayuda informal de las personas correspondientes a los tres campos del saber.

En lo que respecta al área de salud recibiré la colaboración del médico traumatólogo Camilo Sánchez Marchori del hospital 9 de octubre, quien será el protagonista de la obra, ya que utilizará durante dos días una bata de color fucsia que intervendrá durante la obra para atender a sus pacientes.

Para esta intervención se comprará una bata de color blanco interviniéndolo con acritela de color fucsia, tiñendo la tela completa y dejándola secar durante tres días antes del uso.

No solo me interesa el desarrollo conceptual de la obra, sino además el proceso para la realización de esta misma, interactuando entre el cuerpo y la pieza a realizar, logrando ver la transformación que se va haciendo con el color, un juego entre el pigmento, mano, obra, para la visión humana.

Esta gama fue pensada con el objetivo de causar en el espectador algún tipo de reacción en su interior, cuestionándose quizás, o generando alguna pregunta, dándole la oportunidad al individuo que critique y juzgue la obra desde cualquier punto de vista, siendo bueno, malo, sorprendente, agradable, o alguna otra sensación causada.

El fucsia es un color lleno de energía, expresividad y personalidad. Denota vitalidad, entusiasmo, felicidad, afecto e incita el lado artístico. Pero también dependiendo de su empleo puede ser audaz, dramático e individualista, se puede decir que el fucsia es el lado más glamuroso y maduro del magenta y el rosa. Está asociado a la moda, la elegancia, la feminidad, por ello

tradicionalmente se emplea para describir a la mujer, es el color de la pasión profunda.

De acuerdo a la percepción que se tiene del color fucsia me gustaría generar en el individuo reacciones pertenecientes a lo anterior, un contraste entre la tradicionalidad de las batas comunes blancas a la elegancia y la moda.

Además de ser un color fuerte ante el ojo humano es una tonalidad muy utilizada por la mujer, caso contrario sucede con el hombre, ya que en el momento que quiera apropiarse de este tipo de gamas, causan en el espectador reacciones y sensaciones variables, y es lo que veremos en los resultados finales de la obra.

Costos:

Bata = 10 euros

Acritela fucsia = 25 euros

15 fotocopias de encuestas = 3 euros

TOTAL = 38 Euros.

A continuación se mostrará una imagen previa de la bata.

Bata de color fucsia (**Gráfico 28**)

En lo que respecta el área administrativa recibiré la colaboración de Godofredo Martínez para llevar a cabo la intervención en su bar El Tivoli, ubicado en la calle cuenca 102, valencia España.

Para esta segunda instalación se realizará una intervención en el azúcar blanco, dejando el original en la mesa y junto se colocará otra taza con diferente color. Es decir, el consumidor al momento de tomar un café en este bar, tendrá la posibilidad de escoger el azúcar de color naranja o blanco. Básicamente la intención fundamental es observar si el comprador elije el azúcar de color blanco o color naranja, si quizás causa algún tipo de reacción o sensación y si al momento de agregar este ingrediente se detiene a pensar o directamente consume cualquier tipo de azúcar.

Estas son preguntas que se resolverán en el momento de observar directamente la reacción de la gente y además las respuestas alternas a la encuesta a ejecutar.

El motivo por el cual se escoge el color naranja dentro del azúcar, es para jugar con la percepción del individuo logrando ver hasta qué punto la gente puede sentir el deseo de comer con color algo muy convencional como es el azúcar, siendo un tono que atrae el sentido de la vista, en algunos casos existen restaurantes que utilizan publicitariamente este color para atraer al público, generando mayor incrementación del gasto alimenticio del lugar.

Además me interesa utilizar la instalación como medio expresivo, donde el espectador logre a través de sus sentidos percibir mi obra, no solo visual sino gustativamente, jugando con los sentidos del ser humano, probando las diferentes sensaciones sensoriales que nos pueda generar esta intervención en un espacio público.

Para la elaboración del azúcar de color, se tiene pensado comprar los ingredientes pertenecientes para la intervención, es de gran importancia para mi instalación llevar a cabo esta acción ya que es el proceso por el cual puedo intervenir como artista y colorista.

Materiales:

Bolsa de congelación = 2 euros

Azúcar blanco (3 libras) = 6 euros

Colorantes = 4 euros

15 Fotocopias de la encuesta=3 euros

TOTAL= 15 Euros

Para la elaboración del azúcar se cuenta con:

Añadir el azúcar a la bolsa en cantidad que se requiere, luego aplicar unas gotas de colorante naranja, agitar bien y luego se obtiene.

A continuación un ejemplo de la forma cómo quedaría el azúcar de color.

Azúcar pigmentado de color naranja (**Gráfico 29**)

En la tercera instalación que respecta el área de ciencias humanas, se llevará a cabo en el despacho del abogado Marcos García, ubicado en la Gran vía fernando católico.

Para esta intervención se comprará papel de colores tipo iris como se muestra a continuación:

Papel de colores tipo iris (**Gráfico 30**)

Este papel se dispondrá en la impresora del despacho del respectivo abogado, el cual se utilizará para imprimir cualquier carta que le envíen o que asigne a cada cliente que tenga.

Es muy convencional ver la manera como los abogados y muchas otras personas más imprimen textos sobre papel blanco.

Pero ¿qué pasaría si se imprime con hojas de color? ¿Qué reacción tomaría la gente? ¿Gustaría o desagradaría? Son cuestionamientos que se resolverán al momento de realizar la obra, para luego mostrar los resultados en la sustentación de la tesina.

Para esta intervención se comprará una resma de papel iris con una variedad de colores de hojas, interesada en generar de primera vista una atracción sobre la impresora. Cada papel se imprimirá y se entregará de acuerdo a la acuerdo a la gente que ingrese a este lugar y lo necesite.

Materiales:

Resma de papel iris = 12 euros.

15 Fotocopias de la encuesta = 3 euros

Total =15 Euros

Adicionalmente: Extras (transportes, alimentación y otros) = 52 euros

TOTAL DE LA OBRA: 120 Euros

Como se menciona anteriormente los espacios fueron pensados por los recorridos que habitualmente hace el ser humano en su vida cotidiana.

Para la propuesta plástica de este proyecto se tomó varios materiales comunes del ser humano, pensando en el objeto a intervenir, llevando a cabo elementos de color poco convencionales en el medio circundante en que se encuentra el ser humano. Utilizando el color como medio expresivo y jugando con la percepción del color en el hombre ya que es un medio de atención visual.

Para la elaboración de esta propuesta se tomó como referencias de los artistas mencionados anteriormente en el capítulo 6.

Todo lo anteriormente explicado me permite seguir con la línea de investigación que venía trabajando con las propuestas que hice durante la formación académica del master, relacionadas a la intervención de espacios públicos con instalaciones efímeras, con la diferencia que con este trabajo me interesa llevarlo más allá, acercando al público y haciendo que las personas interactúen con la obra.

Cabe destacar que para constatar todo lo que se realizará se registrará fotográficamente, lo cual mostrará la veracidad de la experiencia con respecto a la realización del proceso de la instalación artística en espacios públicos, sirviendo como medio para lograr interactuar con las personas que frecuentan estos lugares.

Esta propuesta de instalación desde el punto de vista conceptual tiene un sentido lúdico permitiendo la interacción del público con la obra. A través de la utilización del color se toma en cuenta la percepción de cada persona al acercarse a los objetos, teniendo como finalidad entender los nuevos modos de contribuir del arte a la construcción social y el rescate de los espacios públicos con propuestas de arte que integren al ciudadano, aportando una nueva manera de comunicación a través de producciones artísticas y hacerles ver a las personas que el arte va más allá de lo imaginado.

Para la realización de esta propuesta se contó con un estudio realizado sobre la percepción, el color y la instalación, todo esto como parte del estudio del espacio destinado a la instalación, este estudio es parte del método utilizado para desarrollar dicha intervención, lo cual permitirá utilizar la observación directa entre el espectador que transita el espacio con la pieza.

Las medidas de los objetos son:

Bata = 170 cm x 1 metro de ancho.

Taza azúcar = 100 mililitros

Hojas tamaño carta = 25x 22 centímetros.

Debido a lo efímero de la instalación se tomará registro, sin embargo el día de la defensa se llevará las piezas para exhibirlas al jurado evaluador.

Se toma como título la percepción del color en la instalación artística contemporánea, por la manera como el espectador percibirá la obra a través de diferentes gamas en las piezas escultóricas.

Duración de la propuesta:

Conforme al carácter efímero de la propuesta, la duración de la misma se limita a un lapso corto de tiempo de dos días por pieza pensando en sorprender al público durante unos minutos, generando alteraciones emocionales o reacciones de corta duración, ya que tanto la instalación como los sentimientos, sensaciones o reacciones son algo momentáneo.

En relación a la propuesta plástica estructurada para este trabajo de investigación, ésta tiene una connotación social que busca relacionarse con los espectadores y la obra, que desde el punto de vista conceptual tiene relación con los temas estudiados, ya que a través de la percepción de los colores las personas observarán la instalación.

Todo esto hace referencia a que todos los seres humanos somos más que blancos y negros, que tenemos diferentes personalidades, carácter y manera de expresarse; cada color que está en la propuesta tiene un significado subjetivo asignado por el hombre, donde además de ver esto se pretende

demostrar la subjetividad de este elemento, esperando la reducción de racismo hacia los negros, diferenciación de clases sociales, quizás por llevar un vestido de color fucsia en pleno invierno.

Estamos en un mundo donde el hombre le ha asignado color a cada cosa u objeto, y cuando se pierde o se hace uso de otras gamas esto genera alteraciones momentáneas en el hombre, es así como mi obra es momentánea, tanto el sentimiento, sensación o reacción son de corta durabilidad y que al compararlo con la instalación generaríamos igual sentido efímero.

La instalación de esta propuesta teórico – plástica tiene analogía con la realización de recorridos, penetraciones, abordajes, movimientos, acciones, reacciones que realice el espectador, que decida interactuar a través de los sentidos con la obra generando la activación de estas sensaciones.

Así se dará fin a la obra interviniendo el color en el objeto y dejando como resultado la encuesta a responder por cada usuario los días de la exposición.

A continuación se presentará dicha encuesta a realizar los días de la exposición. (Ver anexo 1)

10 ANEXO

Anexo 1: Formato de encuesta

ENCUESTA

¿Sabías que el símbolo que tiene el color es una idea subjetiva del hombre, y que si implantas ésta idea en tu cerebro podrías contribuir al bienestar de nuestra sociedad ya que disminuiríamos los rechazos sociales, las diferenciaciones de clases y el racismo (entre otros)?

Tachar con una (x) las siguientes preguntas:

1. Edad: _____
2. Sexo: F ____ M ____
3. Estudios: Primarios _____ Bachillerato _____
Universitarios _____ Posgrados _____
Ninguno de los anteriores _____
4. Te ha gustado la obra?
SI _____ No _____
5. Razón por la que te ha impactado o desencantado la obra.

¡Gracias por su colaboración!

11 BIBLIOGRAFÍA

Referencias Bibliográficas

- ARDILA Alfredo. Psicología de la percepción. Editorial: México : Trillas.1980
- ALBERTS Josef. Interacción del color. ED. Madrid: Alianza, Madrid 2010.
- ARNHEIM. R., Arte y percepción visual. Alianza Editorial. Madrid. 1979.
- AUGE Mark. Los “no lugares” espacio de anonimato. 1992
- BARTLEY HOWARD S. Principios de percepción. Editorial: México: Trillas, 1976.
- BRUSATIN.MANLIO. Historia de los colores. ED Paidós, México 1991.
- DE MICHELI Mario. Vanguardias artísticas del siglo XX. ED Madrid, Forma. Alianza. 2002.
- De GRANDIS.L Teoría y uso del color, ED, Cátedra, Madrid, 1985.
- EDWARD Lucie Smith. Diccionario de términos artísticos. EDITORIAL: EDICIONES DESTINO, S.A. 1997.
- FERRER Eulalio. Los lenguajes del color. ED México: Fondo de Cultura Económica. 1999.
- GUARDIOLA Moreno Jesús. Percepción, forma, color y diseño. ED Sevilla Madrid .2007.
- GILBERT Pérez Eduardo, El color en las artes. Valencia: Editorial UPV, D.L. 2002.
- GOMBRICH. E.H. HOCHBERG.J. BLACK.M., Arte, Percepción y realidad. Paidós. Barcelona. 1983.
- GONZALEZ Juan José Historia de la escultura. ED Madrid: Gredos. 1976.
- GELLER EVA. Psicología de los colores. Editorial: Barcelona: Gustavo Gili

- HAYTEN, Peter j. El color en las artes. L.E.D.A Las Ediciones de arte Barcelona.1976.
- INMACULADA JULIAN. Arte del siglo XX: de principio de siglo a la segunda guerra mundial .ED Espasa Calpe, Madrid .1996.
- JEAN LIPMAN Ruth Wolfe; Alexander Calder; IVAM Centre Julio González. “El universo de Calder” Ed: Valencia: IVAM. Centre Julio Gonzalez.1992
- KAPPOR ANISH. Anish Kappor. ED. Madrid: Turner .2010.
- KOOLHAAS, Rem. FOSTER, Omar, Roman. MENDINI, Alessandro Colours. Editorial: Basel etc.: Birkhäuser.2001.
- Koppers Harold. Color. Origen, metodología, sistematización, aplicación. Ed Caracas. 1973. Pág. 20 – 66.
- LAGARRAÑA Josu “instalaciones”; ED Nerea, Guipúzcoa 2001.
- LAILACH, Michael, Land Art. Taschen, Barcelona, 2010.
- MARCHAN Fiz Simón, “del arte objetual al arte concepto” ED. Serie: Madrid. Alberto Corazón 1972 .Comunicación. Serie B; 17.
- MALDONADO G., Concepción, Diccionario de sinónimos Y Antónimos. Ediciones S.M. Madrid. 2006.
- ORTEGA, Damián. Helio Oiticica. ED. S.I.: Alias.2009. Fuente.
- PRADES Luis, 50 años entre forma y color. ED valencia generalidad valenciana 2000.
- PARRAMON José María. El gran libro del color. ED: Barcelona: Parramón. 1993.
- PAWLIK, J. Teoría del color. ED Paidós. Ibérica, Barcelona 1979.
- READ, H. Orígenes de la forma en arte. ED. Proyección .Madrid 1984.
- ROCK.IRVIN. La percepción. Labor, Barcelona. 1985.
- SCHIFFMAN Harvey Richard. La percepción sensorial. Editorial: México: Limusa. 1981.
- SUTTON Tina y Bride m. Whelan. La armonía de los colores. Ed blume .Pág 24- 27. 2006.

- SALA.E. Gramática del color. ED. fundamentos. Valencia .1999.
- VASILY, Kandinsky, De lo espiritual en el arte. Ediciones Barcelona: Paidós.1997.
- VASILY KANDINSKY. La gramática de la creación. El futuro de la pintura. ED. Paidós Estética, reimpresión .Barcelona. 1987ica.1996.

Referencias de Catálogos

- DE SOTO. Ramón. Procesos y repeticiones. Instalación Galería punto. Valencia 1989.
- DUCHAMP Marcel. Duchamp. Caixa de pensiones. Madrid. 1984.
- QU'EST-CE que la sculpture moderne? Centre Georges Pompidou, Musée National d'art moderne, Paris 1986.

Referencias Tesis Doctorales

- BARON LINARES Vicente. Sobre la instalación en la escultura del siglo xx. El espacio como referente escultórico. Tesis doctoral. Universidad politécnica de valencia. 2002 Valencia .España
- AGUILAR RAMIREZ María Guadalupe. El arte participativo: la participación como estrategia creativa en la instalación, el arte de acción y el arte público. Tesis doctoral universidad politécnica de valencia.2011
- CABALLERO CANO Francisco Javier. Noción y categorías del espacio en la escultura contemporánea: entornos, interacción espacial y obra artística. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA .2006

Referencias de Internet

- **Clasificación de las ciencias.**

<http://cihuatlan.sems.udg.mx/Archivos/BachilleratoPorCompetencias/Lecturas/ComprensionDeLaCiencia/ClasificacionDeLasCiencias.pdf>

- **Exposición de arte “Los dioses en color” en Múnich Alemania.**

<http://arteaula23.blogspot.com.es/2010/10/dioses-en-color.html>

- **Esculturas en papel de colores de la artista norteamericana Jen Stark.**

<http://www.taringa.net/posts/imagenes/14346086/Creaciones-con-papel-impresionante-belleza.html>

- **“Los colores son relativos” Entrevista a Santiago Cárdenas.**

<http://www.sergioestebanvelez.com/article-los-colores-son-relativos-entrevista-a-santiago-cardenas-50915120.html>

Índice de Reproducciones

(1) (2) <http://www.dogguie.com/ron-mueck-escultor-hiper-realista/>

(3)(4) <http://www.sergioestebanvelez.com/article-los-colores-son-relativos-entrevista-a-santiago-cardenas-50915120.html>

(5) <http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Luzdescomposic.htm>

(6) http://ocwus.us.es/pintura/usos-plasticos-del-color/temario/temas2_IMSWCT/page_03.htm/

(7) PARRAMON José María. El gran libro del color. ED: Barcelona: Parramón. 1993.

- (8) <http://excellentias.com/2010/01/visualizacion-uso-del-color-ii/>
- (9) <http://lucesy sombras.bligoo.es/luz-y-color>
- (10) <http://lucesy sombras.bligoo.es/luz-y-color>
- (11) (12) Catálogo. DUCHAMP Marcel .Duchamp. Caixa de pensiones. Madrid. 1984.
- (13) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Juan_Gris_001.jpg
- (14) (15) LAILACH, Michael, Land Art. Taschen, Barcelona, 2010.
- (16) http://historiadelaarquitecturayelarte.blogspot.com.es/2012_03_01_archive.htm
- (17) <http://anarwbinich.blogspot.com.es/>
- (18) <http://www.rockjwalker.com/Artwork-Detail.cfm?ArtistsID=367&NewID=6230>
- (19) JEAN LIPMAN Ruth Wolfe; Alexander Calder ; IVAM Centre Julio González. “El universo de Calder” Ed: Valencia: IVAM. Centre Julio Gonzalez.1992
- (20) (21) KAPPOR ANISH .Anish Kappor. ED. Madrid: Turner .2010.
- (22) (23) <http://www.taringa.net/posts/imagenes/14346086/Creaciones-con-papel-impresionante-belleza.html>
- (24) (25) ORTEGA, Damián. Helio Oiticica. ED. S.I.: Alias.2009. Fuente.
- (26) (27) <http://arteaula23.blogspot.com.es/2010/10/dioses-en-color.html>
- (28) http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/10000356/mot/Coral/listado_productos.htm

(29) http://www.lagalletadejengibre.com/product.php?id_product=329

(30) <http://www.artel.cl/productos/detalle/papel-lustre-de-colores-en-pliegos/118/>