

El Color y su expresión simbólica aplicada a la Figura Humana

The color and his symbolic expression applied to the human figure

Autor: Adrian Jugador Ríos, Lic.¹

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
adrianjugadorrios@gmail.com

Resumen

Este escrito surge como resultado de una investigación documental realizada para profundizar de manera teórica y práctica sobre el uso de los elementos plásticos, en particular el color, con la finalidad de sentar las bases para una producción artística basada en el cuerpo humano. Lo cual hizo necesario, primeramente, conocer el conjunto de símbolos que se construyen en torno al medio (el color) y el sujeto de estudio (la figura humana), cada color que podemos observar contiene de manera inconsciente asociaciones simbólicas que determinan el nivel de agrado o desagrado, su uso en determinados contextos y aplicados entornos a las figuras humanas, cuáles serán las sensaciones que pueden transmitir al espectador de una determinada pieza artística. Desde el estudio de la historia de la pintura podemos analizar cómo ha cambiado la percepción sobre cada color, en culturas y épocas distintas, y en este artículo pretendemos abordar algunas de esas diferencias.

Abstract

This writing arises as result of a documentary investigation carried out to deepen in a theoretical and practical way on the use of plastic elements, in particular color, in order to lay the foundations for an artistic production based on the human body. Which made it necessary, firstly, to know the set of symbols that are built around the environment (the color) and the subject of study (the human figure), each color that we can observe unconsciously contains symbolic associations that determine the level of "Like or dislike", its use in certain contexts and applied environments to human figures, what will be the sensations that a certain piece of art can convey to the viewer. From the study of the history of painting we can analyze how the perception of each color has changed, in different cultures and times, and in this article we intend to address some of these differences.

Palabras Claves: Arte, Pintura, Color, Figura Humana. **Keywords:** Art, Painting, Color, Human Figure

Fecha de Recepción: 09-07-2021 **Fecha de Aceptación:** 25-07-2021 **Fecha de Publicación:** 21-08-2021

¹ Licenciado en Pedagogía Alternativa subárea Historia del Arte. <https://orcid.org/0000-0002-7790-9429>

Introducción

No es fácil describir el color a pesar de ser un elemento que forma parte del mundo que nos rodea, su estudio generalmente se concentra en el entendimiento de sus propiedades físicas; el color como fenómeno ligado a la presencia y descomposición de la luz. No obstante, hablar de color también incluye como la experiencia del ser humano influye en la interpretación que se le es conferida a cada color, el fenómeno físico existe, el color por otra parte nace cuando el ojo animal es capaz de detectar las variaciones cromáticas. Existe una parte del espectro cromático que no es apreciable por nuestra vista, y gracias al estudio de los órganos animales podemos inferir como es la percepción cromática de otros seres vivos, pero la realidad de los colores no la sabemos, solo la percepción y como bien se sabe, toda percepción es subjetiva.

Con respecto al color, el punto que nos interesa son las sensaciones que puede generar determinados colores en el ser humano, por supuesto que existen muchos elementos sobre la composición y la interacción de los colores que son interesantes de mencionar, pero el enfoque que necesitamos para describir la labor de muchos artistas ubica al color como medio y no como sujeto. Si se pretendiese resumir en pocas palabras este estudio puede resultar útil entender que se trata de un choque entre dos complejidades: el color y la figura humana, dos conceptos hasta cierto punto indefinidos, cada uno con un lenguaje propio, y que para el artista plástico es necesario conocer, traducir e integrar para generar un producto.

Si pensamos que es difícil definir el color, definir la figura humana añade otro reto al análisis: generar imparcialidad. Sin importar cuán especial, alejado o extraordinario nos parezca algún personaje de la historia, todo lo que vio, hizo y sintió, lo logro mediante una forma física muy similar a la nuestra, los mejores logros, las grandes obras de arte y los peores crímenes, todos fueron hechos por un cuerpo humano, es natural entonces viendo tal contraste que la figura humana sea el más complejo y contradictorio de los símbolos, y a pesar de ello, el más usado en las formas de arte de todas las culturas. El hombre crea arte sobre el hombre y el mundo que lo rodea.

¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablan de una figura humana? En mi caso de manera inmediata pienso en la anatomía; en la composición del cuerpo, lo cual es quizás explicado porque dos de mis grandes pasiones: la medicina y las artes plásticas, necesitan del estudio del cuerpo para su práctica. Pero probablemente cuando veas una figura humana reflejada en el arte, pienses en sensaciones, lo cual es el fin último de la evolución de cómo se representa la figura humana: representar mediante su presencia lo que existe dentro de ese cuerpo. En esta búsqueda los recursos utilizados con el tiempo resultaron insuficientes, los grabados en piedra de figuras humanas solo compuestas de líneas representaban presencia, pero no emociones, se hizo necesario entonces el juego de las formas para entender las emociones reflejadas en el rostro y el cuerpo, así como uso del color para representar un parecido a la realidad, y como veremos más adelante, la expresión simbólica completamente intencional.

En la Teoría

Claramente los elementos de la expresión plástica ayudan a que el discurso se transmita de la manera deseada, por ejemplo, las cualidades que posea las líneas presentes pueden sugerir el nivel de tensión o relajación de esa persona. De manera similar el uso del color y las implicaciones emocionales que pueden generar los mismos, combinado con la tonalidad, la calidez y la iluminación usada ayudan a los autores a transmitir el estado de ánimo que poseen las figuras humanas, y la composición general de la obra influye en el papel que desea el autor que ocupe cada tonalidad en específico, tonalidades que poseen significados que se transmiten en muchos casos de manera inconsciente

La piel como elemento del cuerpo que podemos apreciar a simple vista ha sido un sujeto de estudio frecuente en la historia del arte, llegando incluso a desarrollar técnicas como el *verdaccio*², con la finalidad de lograr un color realista. El tejido epitelial forma capas relativamente delgadas que recubren la superficie y la delimitan del exterior, pero que al mismo tiempo necesita ser una barrera flexible para permitir la salida de sustancias de excreción del organismo, la piel por lo tanto no puede aislar ni ser rígida como huesos, ser cambiante es una de sus principales cualidades. Es en la piel en donde se producen la mayoría de las variaciones físicas con la que podemos identificar a los seres humanos, no posee un color y aspecto estándar, por lo que ha sido representada de manera muy diversas.

Pese a conocer que tonalidades tienen los cuerpos en la realidad, cada color esto no está necesariamente ligado a la visión que existe sobre

*La Dama del Armiño.
Leonardo Da Vinci. 1490*

² https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_del_armi%C3%B1o

los mismos en el imaginario colectivo. En este aspecto son fundamentales los resultados del estudio Heller. E (2004) sobre la psicología del color, muestran que *“los colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento”*.

Una de las particularidades de la obra de Heller. E, es que abandona la manera tradicional de estudiar los colores según el círculo cromático, su principal finalidad es evaluar las tendencias de ellos sobre determinados efectos psicológicos, de esta manera aprender los colores mediante sus efectos, lo cual en mi experiencia personal me facilitó el manejo de ellos, como lo expresa ella y cito a continuación.

“... los teóricos de los colores distinguen entre colores primarios- rojo, amarillo y azul- colores secundarios- verde, anaranjado y violeta- y mezclas subordinadas, como rosa, gris o marrón, también discuten sobre si el blanco y el negro son verdaderos colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado - aunque, en un sentido psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia”.

El rosa procede del rojo, pero su efecto psicológico es totalmente distinto. El gris es una mezcla de blanco y negro, pero produce una impresión diferente a la del blanco y el negro. el naranja está emparentado con el marrón, pero su efecto es contrario a este. Para aquellos que deseen trabajar con los efectos de los colores, el aspecto psicológico es esencial”

Este estudio reafirma la importancia que recae en la correcta interpretación de los colores, considerando que *“Ningún color carece de significado y el efecto de cada color está determinado por su contexto”*. En la pintura, por ejemplo, comúnmente se denominan “encarnaciones” al uso del color carne para reflejar la piel humana, pero esto no incluye solo el color rosa que asociamos a pieles claras, esto quizás debido a que, para lograr un parecido a la piel real, se deben usar azul para las sombras, o verde de imprimatura, dando a entender que detrás de un color existe diferentes matices. No pensamos en el verde al momento de imaginar una piel humana, sea de la raza que sea, y si le pides a un niño que te dibuje una figura humana, difícilmente escogerá el verde.

Para ampliar la información sobre los colores, pero a la vez centrarse en nuestro objeto de estudio que es la figura humana en el arte, mostraré algunos ejemplos de obras que hicieron uso de los colores para transmitir sensaciones muy específicas, para ello usaré como principal texto de referencia el estudio de la Psicología de los Colores de Heller. E (2004) así como apreciaciones personales recogidas por las biografías de sus autores y la importancia que ha tenido sus obras en la historia del arte.

En la Práctica

Como un manera de clasificar los colores basada en apreciaciones humanas, nace la diferencia entre colores cálidos y fríos, esto como una semejanza a las sensaciones térmicas. Los colores de estos dos grupos sobre ciertos efectos psicológicos, claro, en los seres vivos que somos capaces de apreciarlos.

Entre los que denominamos como colores fríos se encuentran los azules, los violetas y algunos tonos de verde, pero el color frío por excelencia no es otro que el azul, en la antigüedad era un pigmento escaso y costoso, representa para casi todo ser humano el cielo y el mar, y por ende la distancia, la inmensidad, lo eterno.

Como todos los colores fríos representa la quietud, la calma, la confianza y la lealtad, es un color necesario en toda composición para encontrar el equilibrio de las zonas de sombras. Según el estudio de Heller. E es el color favorito de la mayoría de la población, quienes generalmente lo asocian a lo divino, la virtud y la femineidad, quizás por la idea tradicional de asociar el cielo con los dioses, como la diosa egipcia del cielo Nut, que era representada como una mujer azul con el cuerpo desnudo, cubierto de estrellas y en donde se escondía el sol durante la noche.

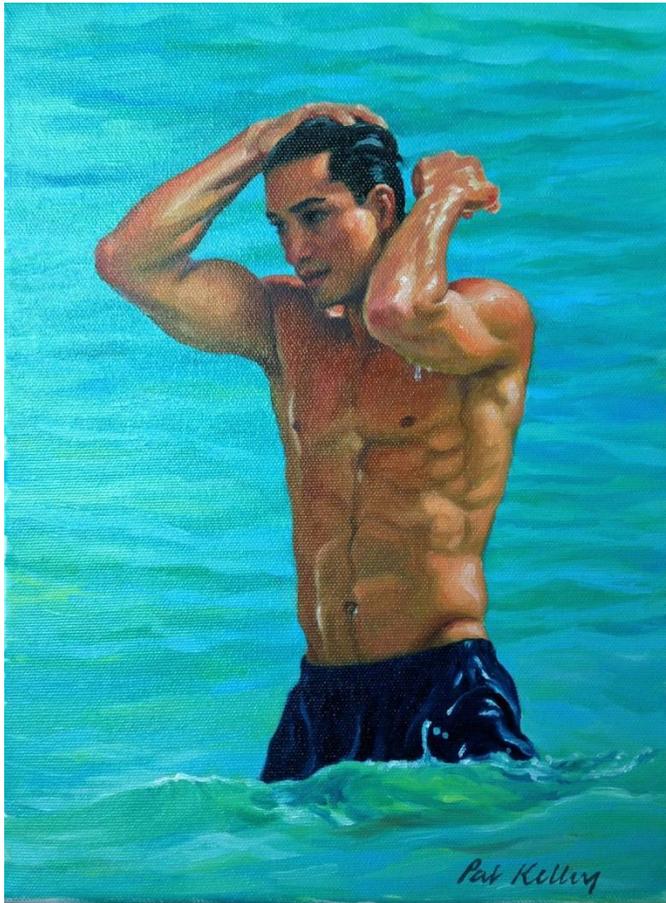
Un ejemplo del uso del color azul como símbolo de la distancia y la frialdad la vemos en los estudios de Matisse denominados desnudos azules³, el uso del color azul y el blanco representa la unión de colores más fría que hay, ya que de por sí el blanco es símbolo del vacío y la ausencia de calor.

El grado de azul que tenga determinado color es el grado de frialdad que se le asocia al mismo, a

Blue nudes. Henri Matisse. 1952

³ <https://www.paradisbasics.com/journal/2015/12/8/henri-matisse-blue-nudes>

Man in the ocean. Pat Kelley. 2020

pesar de representar el cielo y el mar, es considera un color poco natural, que no se presenta fácilmente en los alimentos y en las plantas. En la figura humana puede representar la muerte: los cuerpos al fallecer o estar congelados adquieren tonalidades azules por la falta de riego sanguíneo, también se pensaba que los monarcas tenían sangre azul por la palidez de su piel, que dejaba entrever sus venas con tonos azulados, así que podría pensarse que es un color que se asocia con lo irreal: dioses y reyes, aquellas figuras humanas que no pertenecen a este mundo.

Sin embargo, no necesariamente todos los tonos de azules representan quietud tanto como lo hace la lejanía, probablemente es la sensación que se obtiene por la pureza del color, pero si este adquiere tonalidades verdosas por la adición del color amarillo se le añade dinamismo a la sensación que transmite, sin perder el frescor y la tranquilidad, por ese motivo, quizás se usa el azul y el verde azulado para representar todo lo relacionado a la playa y las piscinas⁴

Si el azul representa al cielo, el verde representa toda la naturaleza, la vegetación, la tierra en la que crecen todas las plantas pese a que en la realidad el marrón forma parte de este conjunto, es “en el verde, el azul divino se convierte en el azul humano” como cita así Heller. E en su obra. En la antigüedad cuando se hablaba de los colores primarios por la sensación que transmitían y no por el origen de los colores, se pensaba en el verde como un color primario que representaba la vida, la esperanza, la juventud, la tranquilidad y la relajación terrenal.

⁴ <https://www.saatchiart.com/art/Painting-Man-in-the-Ocean/987617/3594462/view>

Mujer vegetal. Mario Abreu. 1954

Por lo anterior, el concepto de frialdad del verde es distinto al azul, en esta clasificación de los colores por sensación térmica, el verde puede considerarse como el color compartido, son tantas las variaciones de verdes que es común encontrar tonalidades que se confunden con colores cálidos según la cantidad presente de amarillo. En el verde se habla de una frialdad agradable, que permite el desarrollo de la vida. En torno a la figura humana, sin embargo, el verde mantiene su carácter divino heredado del color azul, como con Osiris, dios egipcio que en algunas representaciones poseía la piel verde como símbolo de la fertilidad de los márgenes del río Nilo, dejada por las inundaciones que fueron necesarias para sus prácticas agrícolas y el desarrollo de esta cultura.

Si una obra puede representar tanto lo divino del color verde, así como su carácter natural esa es *la mujer vegetal* de Mario Abreu⁵, cuadro surrealista en donde la figura humana se ve rodeada por vegetación de inspiración tropical, la elección de este color ratifica que el autor buscaba representar un ser divino, una representación de la vegetación que se puede conseguir en el territorio en el cual creció y que se diferencia en forma y color de otras latitudes. El verde intenso de esta figura logra un efecto curioso cuando se añade el puntillismo con el color complementario del verde: el rojo, una interacción necesaria para crear armonía en cualquier composición: quitar la vitalidad artificial de los colores en su estado puro, para obtener colores más parecidos a la naturaleza, sin embargo, la imitación de la realidad no es la finalidad de este autor. En este caso el rojo representa la naturaleza viva, los animales de sangre caliente presentes en un entorno natural, hijos de esta diosa.

⁵ Abreu, M. (1954) *Mujer vegetal*. Museo de Bellas Artes de Caracas

Así como el azul es el color frío por excelencia, el rojo es el mejor representante de los colores cálidos, y la mezcla de ambos: el violeta, por otro lado, tiene connotaciones históricas que lo hacen el más extravagante y escaso de los colores, en la antigüedad obtener este pigmento era extremadamente difícil y costoso, un pigmento que solo podían permitirse las clases más pudientes: la monarquía y el clero, y que con el paso del tiempo se vio simbólicamente asociado a seres de carácter extraordinario, lo divino del azul manchado por el rojo terrenal⁶.

El violeta a su vez, por su cualidad de color mezcla, es asociado a la unión del azul femenino con el rojo masculino, representando así lo que no puede ser clasificado como ninguno de estos dos géneros, o lo que tiene característica de ambos, como la transexualidad, bisexualidad y la homosexualidad, por ende, el color preferido para usarse como asociación a los movimientos que abogan por la diversidad sexual. Debido a que es un color asociado a un componente sexual y con la cualidad de considerarse poco común, es un color que vemos frecuentemente como símbolo de libertad, y a diferencia del rojo, representa el sexo libre y celestial, no pecaminoso ni prohibido.

Cuando pensamos en el rojo como un color cálido pensamos en el fuego y en la sangre casi de manera mecánica, por lo que es considerado el color de la agresividad, de la guerra por su asociación con la sangre y del poder que se obtiene mediante la violencia. El color preferido de los guerreros, y en la naturaleza, el color de los animales que representan el peligro y el riesgo de muerte.

George VI. Sir Gerald Kelly. 1938

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/George_VI

*Doctor Samuel Jean Pozzi en casa.
John Singer Sargent. 1881*

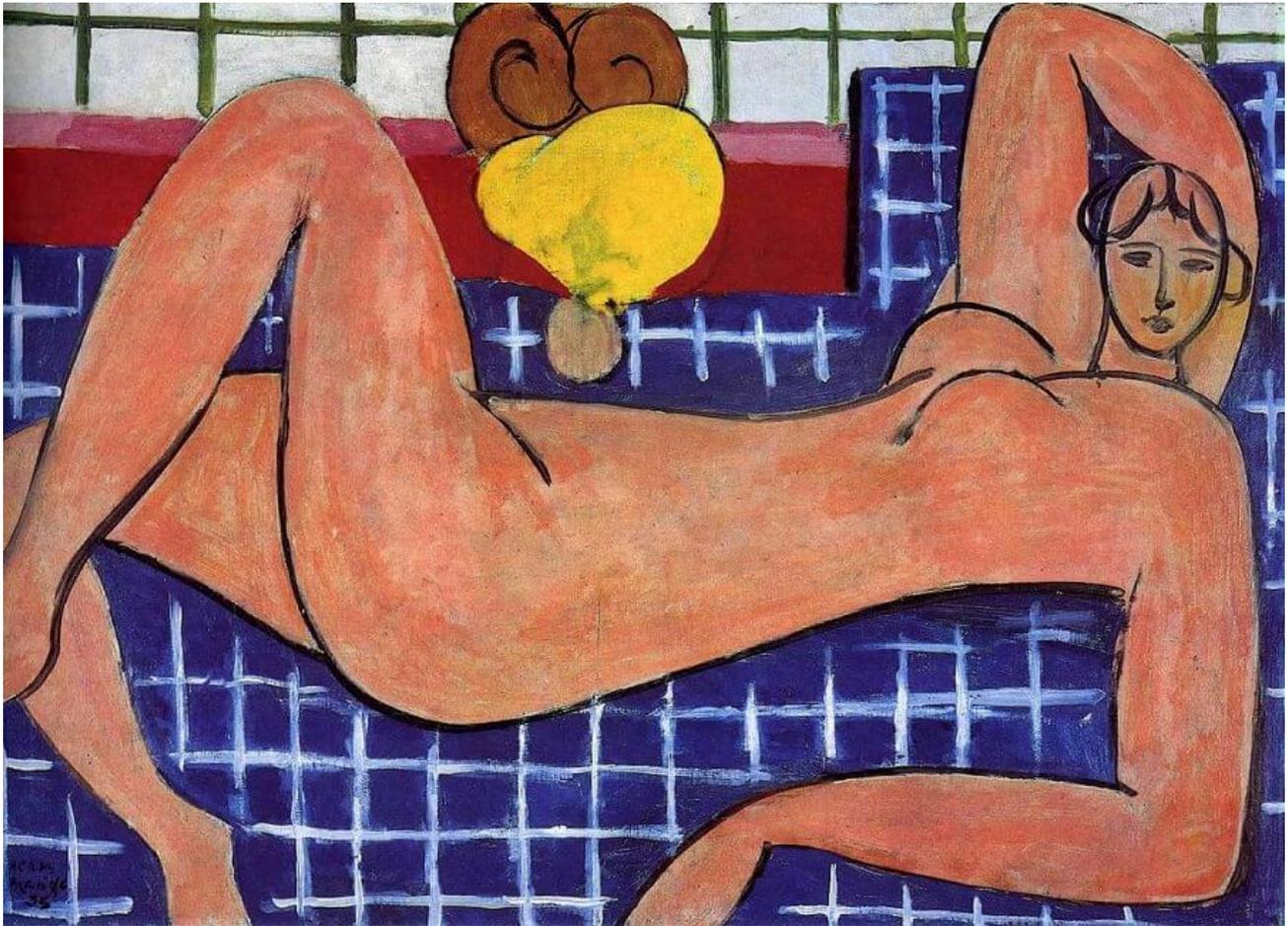
Si el azul representa lo eterno y lo lejano, el rojo representa lo efímero y la cercanía, lo terrenal y mundano, ningún color es igual de fuerte visualmente, por eso es el color de todas las pasiones: el amor, el odio, la ira y el deseo, es asociado con el calor vital, aquel que hacer hervir la sangre y tornar rojiza la piel. El color de la fuerza, el poder, de las rosas rojas y los intereses románticos, así como de lo masculino. Si el violeta representa la sensualidad es por herencia del color rojo, pero la diferencia del rojo radica en que representa lo pecaminoso de la sensualidad: la lujuria y el sexo que debe ser escondido por el sentido de la culpa.

Es común encontrar en la historia del arte este color representado mediante telas lujosas, de manera similar que el violeta, era un pigmento difícil de obtener y junto a su carácter fuerte lo hizo un favorito de hombres de poder: Uniformes militares, togas, ropa lujosa, incluso siendo la tonalidad que da el nombre a los cardenales de la Iglesia Católica.

A pesar de que su uso era algo común en las figuras masculinas, el caso de la pieza el *Doctor Samuel Jean Pozzi en casa*, del pintor John Singer Sargent⁷ es bastante particular, el autor no buscaba representar la faceta poderosa de este color, puede parecer que el autor hizo un uso quizás excesivo del rojo que puede llegar a opacar a la figura, pero esa decisión se dio por dos motivos principales: primero, generar un contraste bastante marcado que centrara la atención del espectador en la palidez del rostro y manos de la figura, pese a competir con el rojo, nada roba la atención del rostro del representado.

Al mismo tiempo, la decisión de Sargent se debe a su deseo de reflejar la personalidad más íntima del representado, revisando un poco de la biografía del Doctor Pozzi encontramos que tenía fama de Casanova, un hombre pasional.

⁷ https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Jean_de_Pozzi

Pink nude. Henri Matisse. 1935

Al mezclar el blanco que es considerado como un color con tendencia femenina, con el rojo, obtenemos el rosado un color que ahora asociamos con lo femenino, pero en realidad simboliza a la parte suave de la masculinidad, el carácter masculino disminuido o rejuvenecido por el blanco. El rosa, usado en un principio como un color varonil, ha pasado por muchas interpretaciones, actualmente relacionado como el color de la piel, en sus diferentes tonos, rojizos, amarillentos, ocre o marrones, el rosado es un color que representa la piel desnuda, la ternura erótica, la suavidad del roce con la piel. El rosa saturado por otro lado representa al igual que el rojo, un color chocante para la vista, con la añadidura de que es asociado con lo escandaloso, infantil, superficial y exagerado. En el impresionismo, corriente artística en la cual no se buscaba el realismo cromático, el rosado no simbolizaba solo la erótica femenina, en el caso de esta obra de Matisse⁸ representaba la desnudez más natural, y mediante el uso del contraste con colores oscuros disminuía el carácter sexual, buscaba “enfriar” la composición y por añadidura darle un carácter más íntimo y doméstico, la normalidad de un desnudo.

⁸ <https://www.henrimatisse.org/pink-nude.jsp>

Falta por hablar de un solo color considerado como primario: el amarillo, el único de los primarios que no varía en las distintas teorías del color, el color de la contradicción como lo llama Heller. E por generar atracción y rechazo. Es el color más cercano a la luz del sol y el más inestable ya que por su misma claridad, fácilmente adquiere tonos naranjas o verdes. Es el color alegre por excelencia, asociado con el optimismo y la diversión, con lo ácido y la comida apetitosa. Sin embargo, para algunos autores representa la melancolía⁹, la pesadez anímica, o como en el caso de Frida Kahlo para quien este color representa la enfermedad, el dolor y el miedo.

Resulta relativamente sencillo encontrar el color amarillo en la representación de la figura humana, para el pintor realista el uso de este color es necesario para lograr las zonas más iluminadas de nuestra piel, transmitiendo en la mayoría de los casos una calidez suave y acogedora, sin el estruendo generado por el rojo pasional o la suavidad del rosado, el amarillo iluminado y sin mucha saturación tiene la particularidad de pasar desapercibido en la mayoría de las composiciones porque es un color completamente natural, parece que damos por sentado su presencia en los objetos en presencia de luz solar. Esta obra de Sorolla¹⁰ muestra cómo se diferencia el amarillo natural del artificial, el amarillo pigmento de la coloración de la piel, y como a pesar de ser un color cálido sigue representando la quietud que generalmente asociamos a los colores fríos, pero en este caso la quietud viva, confortable, haciendo de este color el más noble de los colores primarios, y como añadidura simbólica: el color más fácil de manchar y ser opacado por otras tonalidades con las cuales se mezcla.

La italiana. Vincent van Gogh. 1887

Desnudo en el diván. Joaquín Sorolla. 1912

⁹ https://es.wikipedia.org/wiki/La_italiana

¹⁰ <https://joaquin-sorolla.blogspot.com/2011/03/desnudo-en-el-divan-amarillo.html>

Cuando se añade cantidades mínimas de rojo al amarillo, el carácter del segundo cambia rápidamente, por la unión de dos colores primarios, opuestos en significado, pero igualmente cálidos. Esa suavidad heredada del amarillo y el estruendo del rojo se transforma en el exótico naranja, se dice que el naranja es el color de la transformación y en la figura humana refleja movimiento.

Es un color presente en la naturaleza que asociamos al sabor cítrico y fuerte, usado en algunos artículos deportivos por su asociación con la diversión y al dinamismo, no queda en él la quietud del amarillo, como si lo hace la fuerza del rojo, incluso puede resultar chocante a la vista como este último. Representa la parte exuberante de la naturaleza, aquella que no pasa desapercibida por más común que resulte. Las figuras humanas rodeadas con el naranja adquieren mucha vitalidad, resulta lógico debido a que es una mezcla entre dos colores primarios sumamente vivos, no es de extrañar entonces que su complemento sea el azul de lo lejano y la muerte; el naranja representa la cercanía de todo lo vivo, Gedovius¹¹ hace uso de este color para enmarcar un desnudo femenino. No es casualidad que el ejemplo anterior sea también un desnudo con tonos cálidos, es el uso de colores cálidos el recurso de ambos autores para expresar la personalidad de la representada: joven o madura, inocente o exótica, rodeada de un ambiente ligero o pesado, no se puede negar que la impresión que podemos obtener de las retratadas se ve afectada por los colores usados.

Desnudo Barroco. German Gedovius. 1920

¹¹ <http://mundodelmuseo.com/ficha.php?id=877>

De manera semejante a como el tiempo afecta a una fruta suave que se oscurece y agría su sabor, los tonos naranjas cuando se ven manchados con su complementario no se vuelven inmediatamente en grises fríos, pasan por una transformación, la vida no desaparece sin dar una última batalla: y aquí aparecen los tonos marrones.

Lo que conocemos como marrones son una gama asociada especialmente con la tierra, con lo antiguo, lo mundano, la suciedad y la pobreza, con la fuerza bruta y tosca, con la oscuridad de la materia orgánica, la indumentaria marrón por otra parte transmite comodidad e irrelevancia por lo que es un color poco valorado cuando se quiere llamar la atención sobre una figura, las prendas de vestir con el uso continuo se manchaban y adquirían tonos marrones¹², de manera similar las obras de arte por el oscurecimiento del barniz. Los sabores fuertes como el café y el chocolate ayudan a que este color sea relacionado con los gustos más básicos, con la simpleza, la vida cotidiana de las clases más humildes, sin pretensiones y lujos innecesarios: el color de la sencillez.

Vieja friendo huevos. Diego Velázquez. 1618

¹² https://es.wikipedia.org/wiki/Vieja_friendo_huevos

Madame X. John Singer Sargent. 1885

Según la teoría aditiva de los colores, cuando los colores primarios se unen en uno solo forman el blanco o la luz completa, pero esta teoría no se aplica en la práctica del artista, el color de los pigmentos se oscurece conforme se añaden los tres primarios hasta llegar al negro. Sin duda el negro trae consigo muchos efectos psicológicos, lo asociamos con la noche, la muerte, el luto y la pesadez, y en la era moderna con la oscuridad del espacio exterior, se dice que los materiales negros absorben mayor cantidad de calor ya que no reflejan ningún color, es el color de la dureza y la elegancia por ser “la elegancia, la renuncia al deseo de llamar la atención. Quien viste de negro renuncia incluso al color” como lo describe Heller.E.

Hace algunos siglos, antes de ser asociado al luto, el negro era un color asociado a los trajes de novia, y con su tradición como color predilecto de los elegantes esmoquin, ocurre el nacimiento de la simbología de este color como representante de las prendas lujosas, por eso no es de extrañar que, al retratar a una dama de sociedad de finales del Siglo XIX, Sargent escogiese el color de la elegancia. De nuevo acentuando el contraste entre la pálida piel y el vestido oscuro, el cuadro de Madame X¹³ fue tan famoso como polémico. Una obra atípica para la época, que transmitía la idea de una *femme fatale* con mala reputación, elegante y altiva, el fondo sobrio que no permite competencia alguna en la composición ayuda a la idea de que la figura de la dama es lo único que importa.

Sin duda la elección del vestido negro permite que se pueda conocer un poco más sobre la sensación que el autor quería transmitir con su cuadro, y probablemente su opinión personal sobre la modelo retratada.

¹³ https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Madame_X

*Man and boy in Algiers.
Anders Zorn 1887*

Si el negro es pesadez, el blanco es el más ligero de todos los colores. Representa la luz física sin tendencia alguna, lo que lo denomina el color de la perfección, de la pureza, de la inocencia y la vida, el color predilecto al representar ropajes de santos, y por si fuese poco, el color más fácil de producir al momento de crear prendas de vestir. El blanco es necesario en toda composición ya que le da un respiro a la vista del efecto de los demás colores, transmite calma y frialdad, añadir blanco a cualquier color lo aclara y reduce las sensaciones. Es el color ideal para vestir en ambientes calurosos ya que refleja todas las ondas de color y no absorbe ninguna, pero pese a lo que puede pensarse, su uso se debe más a fines prácticos que estéticos y simbólicos, Herreras, S. (2021) añade:

“Cuando estamos hablando de artes aplicadas, siempre estamos hablando de cubrir necesidades. Muchas veces les comento a mis alumnos de historia del mobiliario que no valléis a las explicaciones metafísicas y decantaros la cabeza porque esto es todo mucho más lógico: lo que se necesita es producción, cubrir esas necesidades a la mayor brevedad. Se usa blanco por lo difícil que era utilizar métodos efectivos para teñir las telas”.

Cuando evaluamos la obra de artistas que se especializaron en el enfoque de la figura humana como es el caso de Zorn¹⁴, podemos apreciar que más allá del uso de los colores, la composición determina realmente como va a influir un color en una figura humana, una persona de blanco transmite ligereza, un vestido blanco puede transmitir inocencia, pero si se rodea de un entorno cálido parece tan lógica su elección que pasa a ser un color común, y su contenido simbólico desaparece. No existe arte sin contexto, y no existe un color que no se vea influenciado por su entorno.

¹⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Zorn

Conclusión: el verdadero color

Cuando dibujamos una figura humana, independientemente de sus características, necesitamos encajarla en un fondo y la presencia de este modifica nuestra percepción, esta relación la estudiamos en el dibujo, pero no siempre desde la anatomía, lo cual puede hacer llegar a pensar la figura humana como un ente con una forma definida y cuando vemos en la historia del arte la figura humana se ha expresada de maneras muy diversas, y a mi juicio, todas válidas¹⁵. Generalmente asociamos la figura humana con la perfección de una técnica académica, con el realismo, pero ya vimos que el cuerpo humano en el arte no solo representa la forma como vemos sus componentes anatómicos que lo componen, representa ideas.

El color de la piel de los seres humanos, a pesar de ser muy diverso, se mueve en una escala relativamente reducida en comparación con el círculo cromático, sin embargo, la figura humana es un símbolo tan complejo que permite su combinación con cualquier color existente, lo que nos permite reflexionar que existe en el arte variaciones que no se atan a la realidad de las cosas.

Todo forma parte de algo más grande. Una célula, a pesar de cumplir funciones vitales necesita el transporte de sustancias desde y hacia su interior, de la misma manera un ser humano, y una comunidad. Puedo dar muchos ejemplos al respecto, pero es un hecho que me parece necesario entender ya que el cuerpo humano no es un ente rígido y aislado, esta modificado por su entorno y es flexible por naturaleza; la figura de un cuerpo erguido estará modificada por la acción de la gravedad sobre sus órganos, y esa forma no sería igual en la tierra que sumergido en el agua, la piel de un individuo se verá afectada por la cantidad de luz solar a la cual sea expuesta, y las tonalidades que adquieran pueden variar de un momento a otro. En este punto es más fácil entender cuán difícil ha sido para definir e interpretar la piel en la pintura, los autores siguen experimentando al respecto, cambiando ideas preconcebidas y desarrollando nuevas formas de vernos como especie.

Referencias

- Abreu, M. (1954) **Mujer vegetal**. Museo de Bellas Artes de Caracas
- Bourdieu, P., Silbermann, A., Brown, R.L., Clausse, R., Karbusicky, V., Luthe, H.O., Watson, B. (1971) **Sociología del Arte**. Ediciones Nueva Visión
- Burk, I. (1971) **Historia filosófica de la psique**. Editorial Gaceta Pedagógica
- Da Vinci, L. (1490) **La Dama del Armiño**. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/La_dama_del_armi%C3%B1o
- Eco, U. (1988) **Signo**. Editorial Labor
- Gedovius, G. (1920) **Desnudo barroco**. Recuperado de <http://mundodelmuseo.com/ficha.php?id=877>

¹⁵ <https://www.behance.net/gallery/27111495/Contortion-drawing-series>

- Hauser, A. (1977) **Sociología del Arte. 4. Sociología del público.** Ediciones Guadarrama
- Héller, E. (2004) **Psicología del color.** Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Ediciones Gustavo Gili.
- Jung, C.G. (1964) **El hombre y sus símbolos.** Editorial Paidós
- Kelley, P. (2018) **Man in the Ocean.** Recuperado de <https://www.saatchiart.com/art/Painting-Man-in-the-Ocean/987617/3594462/view>
- Kelly, G. (1938) **Portrait of George VI.** Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Coronaci%C3%B3n_de_Jorge_VI_del_Reino_Unido_e_Isabel_Bowes-Lyon
- Matisse, H. (1935) **Pink nude.** Recuperado de <https://www.henrimatisse.org/pink-nude.jsp>
- Matisse, H. (1952) **Blue nudes.** Recuperado de <https://www.paradisbasics.com/journal/2015/12/8/henri-matisse-blue-nudes>
- Sargent, J.S (1881) **Doctor Samuel Jean Pozzi en casa.** Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Jean_de_Pozzi
- Sargent, J.S. (1885) **Retrato de Madame X.** Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Madame_X
- Sorolla, J. (1912) **Desnudo en el diván amarillo.** Recuperado de <https://joaquin-sorolla.blogspot.com/2011/03/desnudo-en-el-divan-amarillo.html>
- Van Gogh, V. (1887) **La italiana.** Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/La_italiana
- Velázquez, D. (1618) **Vieja friendo huevos.** Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Vieja_friendo_huevos
- Zorn, A. (1887) **Man and Boy in Algiers.** Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Zorn