

El Color

El color vale y tiene razón de ser según la luz que lo ilumine. Si observamos un objeto, el color que vemos depende de las propiedades del material, el tipo de luz que lo ilumina y las características de la visual individual del observador.

Al percibir el color entran en juego nuestras propias vivencias y sensaciones, inclusive evocaciones.

Vassily Kandinsky dice que la forma misma, aunque sea abstracta o geométrica, tiene sonoridad interna, y siempre la forma contiene al color.

Vale decir que si pensamos en un color no lo vemos por el color mismo, sino que debe estar dentro de una forma. Cada matiz, cada color, genera más imágenes.

Esto va directamente relacionado con cada persona, dependiendo de su individualidad, edad, sexo, estado emotivo, personalidad, experiencia. Esto determinará la individualidad de la forma con respecto a la individualidad del color, ambos en interconexión expresiva.

Reflexionemos acerca del color en la pintura, en un cuadro, el color, los acentos que profundizan lo más importante, marcando distintas funciones como:

- a) Informar la presencia de ese objeto en el cuadro. Se lo puede ver vibrar o pasar desapercibido según el color utilizado
- b) Puede ser un color poco iluminado o más iluminado, dando así una función estética, especialmente en la pintura figurativa
- c) Como el color es portador de significaciones nos provoca emoción, o sensaciones diversas dentro de su ubicación correcta en el plano.
- d) El plano de color, sin objeto, como zona de descanso, hace que la visual del observador descanse, sea cual fuere el color utilizado.

El color es un medio para expresar y construir ideas a través de las imágenes.

Según el orden que se utilice, basándonos en las distintas proporciones del color y las combinaciones del mismo, el creativo elige de alguna manera la combinación, impacto, estrategia, según lo que desee transmitir.

El camino ideal es ir de lo intuitivo a lo conceptual, a través de la investigación, descubrimientos y teorizaciones, no sólo generales sino individuales.

Por ejemplo, al realizar un paisaje, el color es el protagonista del espacio, la atmósfera. En determinado paisaje, el espacio exterior está definido por el color

como sensación de luz. También las formas y los movimientos horizontales oblicuos de lectura evitan la rigidez de la visual.

Existen en el paisaje elementos que constituyen la materia a elaborar: el agua, el verde, la tierra, el cielo, las nubes.

La configuración geométrica, las formas arquitectónicas, si las hubiese, los colores y texturas, el modo de composición, de asociación y de interacción de esas formas y colores que constituyen el cuadro. Las impresiones o expresiones afectivo-emotivas que acompañan a las estructuras del dibujo y del color.

De todas estas interacciones o simbolismos en la ejecución de un paisaje, se producen sensaciones diversas en el espectador, en cuanto al color elegido, en cuanto a la atmósfera, a la textura y a la luz. Cada una de ellas logra exaltar la calidad y cualidad de todos los elementos ubicados en la composición.

Los elementos y los espacios muestran materia, grafismos y colores, texturas, luces, sombras, aguadas, transparencias que en sí mismas concretan el espacio expresando diferentes ideas, sus significados y su resolución para comunicar a los demás lo propuesto.

En la pintura se estudia la estética del color, las leyes del color, la articulación de los colores entre sí, los colores que se contraponen o los que yuxtapuestos vibran más.

Se debería dar más importancia y estudiar más la comunicación visual, el pensamiento visual, como pauta sensitiva y emocional, para obtener mejor comunicación en cuanto a la expresión visual.

En arquitectura, y especialmente en el armado de muestras o de museos, se da por sentado que el que monta la muestra sabe que algunas obras, según su exhibición, deben apoyarse sobre materiales o soportes de color pastel, o destacar la pieza de acuerdo a una valoración interna del color o luz externa. Nunca el color de las paredes del museo debe ser más notorio que la pieza a mostrar.

También es necesario saber qué obra ver al lado de cual. De acuerdo a como están colgadas, una puede comer la visual de la otra. Se debe tener en cuenta que los tamaños y colores no deben ser uniformes para evitar que el ojo se canse de la monótona continuidad. Inclusive, al ubicar las obras para exponer, una puede ser apaisada y otra a lo largo, para dar variedad visual.

Sus efectos sobre las emociones, la mente y el cuerpo.

Cuando alguien se encuentra muy feliz, y exclama "Veo la vida de COLOR de rosa", ¿esta haciendo algo más que repetir una frase hecha?

Quien está deprimido tiene la sensación de que todo es opaco, sin brillo, su vida se le presenta sin estímulo, pesada como el plomo, gris, en una palabra el lenguaje está lleno de alusiones a las influencias que ejercen los COLORES.

Verlo todo de COLOR negro, está rojo de ira, ponerse verde de envidia, son formas de expresar ciertos estados de ánimo.

La vida es en COLOR, y de forma natural, nos servimos de los COLORES para interpretar sus aspectos:

Un paisaje verde: Habla de naturaleza y primavera.

Un semáforo rojo: Nos advierte del peligro.

El COLOR rosa de un bebé: Despierta la ternura.

Los COLORES se relacionan directamente con las emociones y ejercen una influencia directa y decisiva sobre la mente y el cuerpo, tiene mucho que ver con la forma de reaccionar de las personas, y actúan tanto en el plano físico, como en el mental y el emocional.

La cromoterapia es el uso del COLOR de forma terapéutica para corregir los desequilibrios energéticos.

Merece la pena aprovechar el poderoso influjo del COLOR para ayudarse a uno mismo, utilizándolo según nuestras necesidades.

Sus Aplicaciones, son infinitas:

Los verdes y azules son relajantes, fríos y calmantes y los cálidos rojo, naranja y amarillo estimulan, y se pueden aplicar a la decoración de la casa y a la hora de vestirnos alguien tímido que necesita un empujón de vitalidad puede utilizar el rojo.

Un niño hiperactivo, los suaves y el verde para estimular la creatividad.

El amarillo y el turquesa, da un giro positivo a nuestras vidas, además cada día de la semana tiene su propio COLOR, los griegos y los romanos, relacionaban cada día con sus dioses mitológicos, atribuyéndoles unas cualidades.

Téngalo en cuenta, a la hora de vestirse y así podrá reforzar sus influencias positivas.

Lunes: La luna el verde, blanco y plateado.

Martes: Marte el rojo.

Miércoles: Mercurio el gris metalizado.

Jueves: Júpiter el azul.

Viernes: Venus los cobrizos.

Sábado: Saturno el negro.

Domingo: Sol el amarillo intenso.

Significado de los Colores.

Los COLORES que todos conocemos, tiene su significado, conócelos:

Rojo: De la actividad y la pasión, es cálido y excitante, se relaciona con las iniciativas y la vitalidad y en su aspecto negativo con la cólera y las aptitudes agresivas.

Azul: Transmite una sensación de pureza, protección y calma.

Amarillo: Se asocia con la luz la alegría y la prosperidad, estimula la inteligencia emocional.

Verde: Simboliza la fecundidad y la naturaleza, es curativo y renovador, induce a la pasividad.

Turquesa: Se relaciona con el desarrollo espiritual y mental, con la capacidad de orientar positivamente cualquier iniciativa.

Naranja: Color estimulante para el trabajo en equipo, ideal para todos aquellos que tengan dificultades para relacionarse con los otros, ya que propicia la recuperación y la unión.

Rosa: expresa la ternura y los afectos espontáneos, atempera la agresividad.

Violeta: Simboliza la espiritualidad y el sacrificio, COLOR tradicional del duelo.

Además de todo esto le interesará saber que el "rojo", el "azul" y el "amarillo" son tres COLORES primarios, decir que no se obtienen de la mezcla de otros COLORES.

El blanco es la fusión de todos los COLORES y la absoluta presencia de la luz.

El negro es la ausencia del COLOR y de toda impresión luminosa.

El dorado es un COLOR raro en la naturaleza, simboliza la perfección, los místicos de todos los tiempos en esos estados alterados de conciencia, que conocemos como iluminación, hablan de una gran luz dorada que no tiene equivalente en el mundo físico.

Estar verde, verlo todo negro, pintarlo de rosa, estar rojo como un tomate, blanco como la pared...

Nuestro mundo está lleno de colores. Vivimos inmersos en ellos y sus vibraciones nos influyen, seamos conscientes o no de ellas.

Un día gris de otoño puede teñir nuestros sentimientos de un tono melancólico, en cambio un atardecer encendido en tonos anaranjados puede evocar una intensa sensación de plenitud en nosotros.

Otro ejemplo cotidiano encontramos es el colorido de nuestra ropa.

Si nos paramos a reflexionar sobre nuestros gustos cromáticos a la hora de vestirnos, descubriremos que tenemos colores preferidos y otros que no nos pondríamos nunca. Con unos nos sentimos seguros, con otros feos, aquellos nos parecen demasiado atrevidos otros sosos..

Según nuestros estados de animo resonamos de distintas maneras con los colores. si estoy agitada me clamarán tonalidades azules o verdes, sin embargo un rojo intenso aumentaría la excitación por su efecto estimulante. Eso ocurre porque los colores emiten, según su tonalidad, vibraciones de distintas intensidades que son percibidas por el cuerpo humano, reaccionando tanto física como emocionalmente a ellos.

En este hecho se fundamentan los efectos curativos de los diferentes enfoques terapéuticos que tiene en el color su principal herramienta y que puedan ayudar a restablecer el equilibrio psíquico, aumentar el bienestar y aliviar padecimientos físicos de las personas.

Nuestra percepción del color viene determinada por las vivencias de las fuerzas de la naturaleza, y a pesar de las diferencias culturales, se ha descubierto que las resonancias emocionales con los colores son muy apreciadas para todos los humanos. el azul del cielo evoca amplitud, transparencia, tranquilidad, el rojo va asociado al fuego, a la fuerza, el verde lo nuevo, a la esperanza, e negro al anochecer, lo tenebroso etc..

El color nos habla en un lenguaje emocional, como bien reflejan las muchas expresiones en castellano que mediante un color hablan de estados de animo:

Estar verde, verlo todo negro, pintarlo de rosa, estar rojo como un tomate, blanco como la pared...

Cuando pintamos ,entraremos en contacto con estos significados universales de los colores que abren una vía de expresión a nuestros sentimientos sin que necesariamente tengamos que poder nombrarlos todavía.

Sin embargo, no debemos perder de vista, que cada persona tiene su propio registro cromático, y sus colores adquieren un significado mas diferenciado a la luz del contexto individual. Es importante indagar en las posibles asociaciones, sensaciones corporales o emociones que puede evocar un color o una imagen que está pintando una persona, para poder orientar las intervenciones terapéuticas.

En el trabajo terapéutico con imagenes las imagenes e aplican directamente con las manos sobre el papel sin necesidad de una intención previa, evolucionando hacia formas que emergen del flujo de la intuición mas que del control racional. Estas imagenes a menudo sorprendentes pueden facilitar un punto de vista diferente sobre nuestras problemáticas.

También nos permiten vivenciar sentimientos que solemos esconder cuidadosamente delante de los demás y de nosotros, por considerarlos demasiado peligrosos o incómodos según nuestro carácter.

Las palabras de una mujer madura, cuya dificultad de expresar sentimientos la ha llevado a un gran aislamiento, puede ilustrar esto.

Tras un tiempo de pintar con una paleta restringida y apagada, elige tonos mas vivos. Un día se atreve con el color rojo, y una mancha pequeña empieza crecer y hasta convertirse en un fuego arrasador. Después de la experiencia comenta: Nunca he querido pintar con este color, porque me da miedo. He sentido una gran rabia mientras el fuego se hacia cada vez mas grande, pero ahora me siento mucho mas viva y no ha pasado nada. Quiero decir que le tengo mucho miedo a mi rabia. pienso si la dejo salir, destruye todo lo que hay a mi alrededor, pero no ha pasado nada de eso.

Los colores nos ayudan a expresarnos, a la vez que nos conectan profundamente con su energías sanadores, cuya capacidad de expresión verbal está dañada o limitada. El arte facilita un espacio al alma para expresarse, y en su reflejo en materia, en el color sobre el papel, no devuelve una imagen hecha por nosotros que da testimonio de nuestra existencia

EL LENGUAJE DE LOS COLORES.

Los psicólogos demuestran que todo hombre posee una escala de colores propia y que en ellos puede expresar su humor, su propio temperamento, su imaginación y sus sentimientos. Está también demostrado que el hombre a su vez es influido por los colores en todo su estado.

No obstante debemos observar que por muy importantes que sean las relaciones entre sensación y color, resultan excesivamente personales y subjetivas.

ROJO . – Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar la alegría entusiasta y comunicativa. Es el mas excitante de los colores, puede significar: PASIÓN, EMOCIÓN, ACCIÓN, AGRESIVIDAD, PELIGRO.

AZUL . – Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar: CONFIANZA, RESERVA, ARMONÍA, AFECTO, AMISTAD, FIDELIDAD, AMOR.

VERDE . – Reservado y esplendoroso. Es el resultado del acorde armónico entre el cielo –azul– y el Sol –amarillo– . Es el color de la ESPERANZA. Y puede expresar: NATURALEZA, JUVENTUD, DESEO, DESCANSO, EQUILIBRIO.

AMARILLO .– Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el color de la luz y puede significar: EGOÍSMO, CELOS, ENVIDIA, ODIO, ADOLESCENCIA, RISA, PLACER.

ANARANJADO .– Es el color del fuego flameante, ha sido escogido como señal de precaución. Puede significar: REGOCIJO, FIESTA, PLACER, AURORA, PRESENCIA DE SOL.

ROSA .– El dicho popular: "lo ves todo de color de rosa", refleja fielmente su significado: INGENUIDAD, BONDAD, TERNURA, BUEN SENTIMIENTO, AUSENCIA DE TODO MAL.

VIOLETA .– Es el color que indica ausencia de tensión. Puede significar: CALMA, AUTOCONTROL, DIGNIDAD, ARISTOCRACIA y también VIOLENCIA, AGRESIÓN PREMEDITADA, ENGAÑO.

BLANCO .– Es la luz que se difunde (no color). Expresa la idea de: INOCENCIA, PAZ. INFANCIA, DIVINIDAD, ESTABILIDAD ABSOLUTA, CALMA, ARMONÍA. Para los Orientales es el color que indica la muerte.

NEGRO .– Es lo opuesto a la luz, concentra todo en si mismo, es el colorido de la disolución, de la SEPARACIÓN, de la TRISTEZA. Puede determinar todo lo que está escondido y velado: MUERTE, ASESINATO, NOCHE. También tiene sensaciones positivas como: SERIEDAD, NOBLEZA, PESAR.

GRIS .– Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color sus características propias sin influir en ellas, puede expresar: DESCONSUELO, ABURRIMIENTO, PASADO, VEJEZ, INDETERMINACIÓN, DESANIMO.