 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01- 27

Creación pictórica
Color y emoción. El color del afecto.

Artes Visuales

Director(es) del trabajo de grado

Jonathan Chaparro

Fernando Rojo

Alejandro Duque

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
2017

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

RESUMEN

El proyecto tiene como objetivo representar por medio de la pintura y el color, los afectos y las pasiones; para ello se realiza una investigación con base en una pregunta ¿Cómo representar un estado afectivo? Y ¿Qué vestigios puede dar la pintura para identificar los estados afectivos que suscita un territorio? La propuesta plantea un análisis del contexto de creación y la obra de los artistas Jorge Zapata, Jorge Cárdenas, Edward Hopper y Lucian Freud. Con el fin de observar el manejo de los elementos pictóricos y sus intenciones expresivas, para esto se hará uso de las teorías compositivas de Kandinsky y Johannes Itten. Este proceso permitirá construir una paleta de colores que sea a fin a las necesidades expresivas de los fenómenos anímicos.

Palabras clave: Pintura, color, afecto, territorio.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

RECONOCIMIENTOS

Agradezco a mi padre por su amor y sacrificio ya que me han permitido realizar estudios profesionales. A mis compañeros de clase por el haberse convertido en guías y asesores. Y Agradezco también a los docentes que me formaron de manera significativa Fernando Rojo, Kamel Ilián, Beatriz Elena y muchos más, porque sus consejos y amistad fueron de gran ayuda. Por último y no menos importante, le agradezco a la pintura tantas alegrías y experiencias.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción. El color del afecto.

2. Marco Teórico

Jorge Cárdenas, Raúl Fernando Restrepo y Jorge Zapata; una lectura del color en la pintura local.

La herencia simbólica en las artes Visuales.

3. Metodología.

Ejercicios de observación: Edward Hopper el pintor de la soledad.

Lucian Freud y su gesto brutal.

De la teoría a la práctica Colores emocionantes, una búsqueda cromática.

4. Resultados

5. Conclusiones.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

1. INTRODUCCIÓN

El color es un elemento que afecta la vida en todos los sentidos, a diario se interactúa con él, es un fenómeno de la naturaleza con el cual las especies se comunican, clasifican sensaciones e identidades; el color se combina en la ropa, en un plato de comida, en las plumas de un ave o en un atardecer, y en ocasiones se le asocia a un sonido, a una temperatura o un sabor específico. La mente de una persona puede cambiar de estado anímico o verse estimulada de una forma determinada, ante la presencia de un tono cromático. Si el pintor sabe hacer uso de los colores y sus cualidades, puede así crear atmósferas psicológicas, convirtiendo el lenguaje del color, en un lenguaje capaz de comunicar emociones complejas y profundas, las cuales parten siempre del territorio donde se habita.

Los conflictos territoriales de las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado hicieron de Medellín un lugar para la muerte e indiferente al dolor, lo cual quedó manifestado en el arte; sin embargo se originó un nuevo paradigma en un nuevo milenio, por lo que surgen algunas preguntas: ¿Qué sentimientos o qué emociones produce esta etapa cultural? ¿Qué vestigios puede darnos la pintura para identificar los cambios afectivos en la sociedad durante los últimos años? ¿Cómo representar un estado afectivo?

Esta investigación analiza la obra de Raúl Restrepo, Jorge Cárdenas, Jorge Zapata, Edward Hopper, y Lucian Freud con base en las teorías emocionales de los elementos pictóricos, ofrecidas por Vasili Kandinsky y Johannes Itten. Se

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

observará también la simbología de los objetos y el uso que estos pintores han hecho del potencial semántico de espacios y objetos que permiten trascender la apariencia de las cosas y sumar una carga ontológica casi animista a las realidades que los circundan; para finalmente preparar una paleta cromática con la cual se elijan escenas que expresen fenómenos anímicos íntimos.

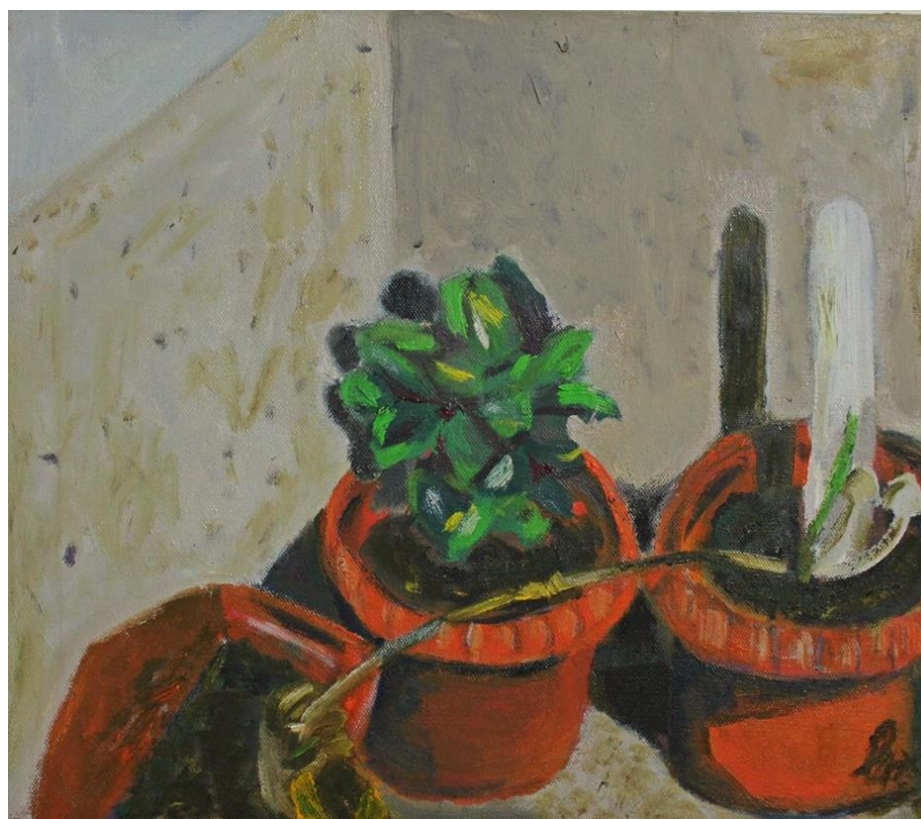

Figura 1. Anhelos, óleo sobre lienzo, 40 X 40 cm. 2015. Santiago Ríos.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

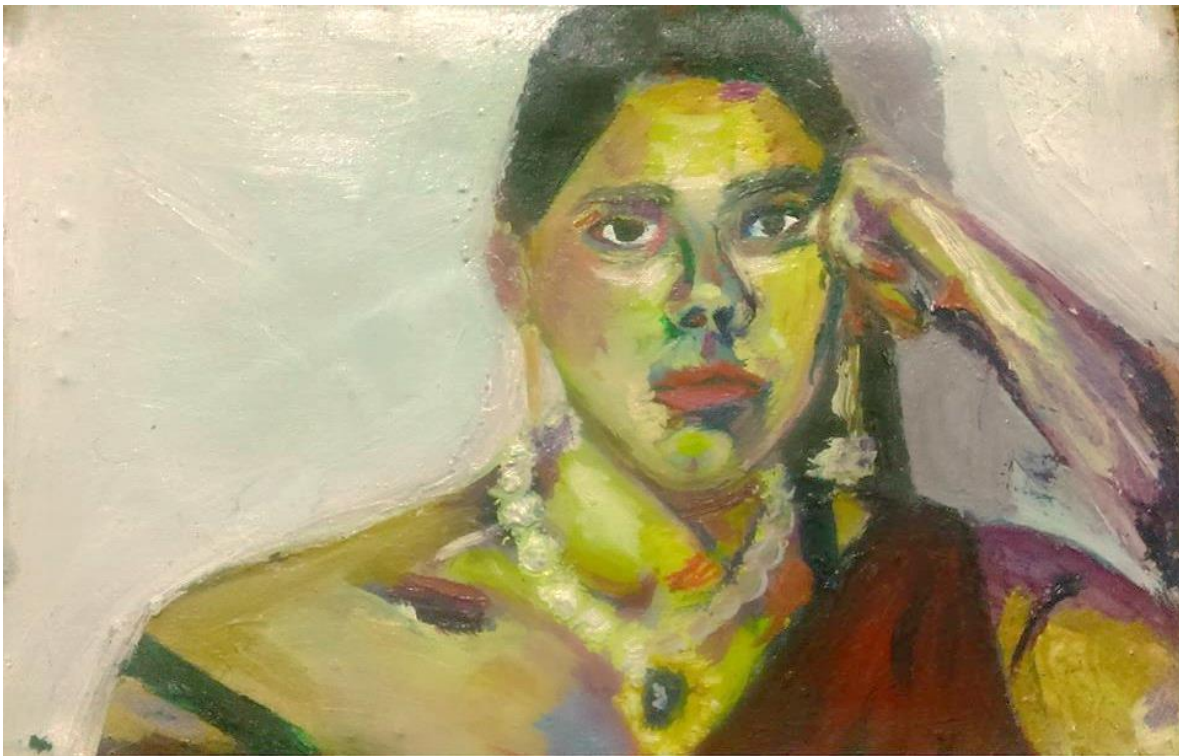

Figura 2. La muchacha, Óleo sobre lienzo, 20 X 30 cm. 2016. Santiago Ríos

Objetivo:

Representar pasiones y afecciones por medio del color y la pintura

Objetivos Específicos:

- Analizar la teoría de Vasili Kandinsky y Johannes Itten respecto al *sonido interior* de la pintura
- Revisar el contexto de aparición de la obra de los artistas Jorge Cárdenas, Raúl Fernando Restrepo, Jorge Zapata, Edward Hopper y Lucían Freud.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

- Diseñar una paleta de color que se adecue a mis aspiraciones plásticas y expresivas (analogías cromáticas entre el color, las emociones, y los afectos).
- Resaltar la naturaleza afectiva y los fenómenos anímicos como fuente de inspiración.

1. MARCO TEÓRICO

Jorge Cárdenas, Raúl Fernando Restrepo y Jorge Zapata; una lectura del color en la pintura local.

Frente a una pintura se tienen dos formas de sentir lo que se observa: en exterior y en interior, la primera se compone de formas reconocibles y deja percibir el objeto figurativo; para la segunda se debe traspasar la barrera impuesta por la figura y escuchar los afectos, las tensiones y sensaciones internas que posee la pintura en sus elementos gráfico-pictóricos. Vasili Kandinsky siente fuerzas en cualquier forma, color, línea o plano, y explica cómo sentirlos desarrollando dos trabajos investigativos: *De lo espiritual en el arte* (1912) y *Punto y línea sobre el plano* (1926) donde plantea como oír el sonido interno de la pintura analizando el poder afectivo de los colores, las formas geométricas y los elementos básicos como el punto y la línea. Dependiendo cómo estos estén distribuidos en el plano o superficie devienen sensación. En sus libros Kandinsky nos da las claves de comprensión de su obra, sus caligrafías, símbolos, y mnemotecnias, y encuentra correspondencias entre los colores y los sonidos, casi a modo sinestésico.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Kandinsky propuso la composición como: *Una precisa y regular organización en forma de tensiones, de las fuerzas vivas aprisionadas en los elementos pictóricos*ⁱ. El pintor confía en que el arte tiene el poder de tocar las fibras emocionales del espíritu, y para ello, el artista debe producir un sonido no a partir de la figuración, sino mediante el uso de las formas, la superficie, los colores, etc. Y sacar del interior del cuadro fuerzas que contraigan nuestros afectos.

No obstante, la importancia que el autor le da al color es mayor, pues luego del impresionismo, el color como tema pictórico se vio enmarcado en mucho más que un fenómeno óptico; el color tomó un dominio no sólo del objeto coloreado sino también de las sensaciones, adquiriendo una estética en el imaginario intelectual del hombre. Los fauvistas y los expresionistas, por ejemplo, hicieron un uso no representativo del color; es decir, un uso emotivo y antinatural como detonantes de emociones, sentimientos, y sensaciones intensas, y es que la forma como el artista mezcla los colores en una obra muestra su manera de pensar, sentir, obrar; pues cuando la luz se filtra en la vida produce vibraciones de ondas creando ciertos estímulos a los cuales el cerebro responde en la esfera psíquica.

Johannes Ittenⁱⁱ explica que el color puede generar siete clases de contrastes cada uno diferente al otro, estos son un camino para el pintor en su intento de expresar los niveles de sensaciones de acuerdo a sus subjetividades; y este intento del pintor por causar un afecto es producto –según Kandinsky- de la *necesidad interior del artista*, y consiste en una triada de expresiones: la del propio yo –la personalidad del artista- la de la época –el estilo que utiliza el artista- y la de su nación –el lenguaje formal y la simbología con que lleva a cabo la obra-. Por ello,

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

es común que cada pintor posea una paleta de colores insignia con los cuales se reconoce y caracteriza su territorio.

Kandinsky enseña la importancia de la nación en la obra de un artista ya que las posibilidades creativas y compositivas provienen de los ritmos, los impulsos y las costumbres del territorio, por ejemplo, los antecedentes de la pintura colombiana rescatan el color como una extensión del paisaje, que inicia con la influencia de los vanguardistas impresionistas y post impresionistas en la obra Andrés de Santa María, quien produjo decenas de tendencias en el país al reflexionar sobre los elementos pictóricos.

Sergio Esteban Vélez, en una investigación que realizó sobre el color en la pintura moderna colombiana, le hace un homenaje a Andrés de Santa María por ser precursor del color como tema pictórico; y lograr una expresión personal de sentimientos, emociones y armonía estética, convirtiéndose en influencia para artistas como Francisco Antonio Cano, Gonzalo Ariza, Ricardo Gómez Campuzano, entre otrosⁱⁱⁱ.

La Historiadora del arte Beatriz Mejía dice que fue Andrés de Santa María en 1900 un incipiente del nacionalismo pictórico que impulsó la utilización de elementos extraídos de la cotidianidad y del paisaje colombiano; el tradicionalismo académico fue remplazado por flores valles, montañas, ríos, atmosferas y su rica variedad cromática, iniciando así la búsqueda de una propuesta colombianista; cosa que en la década de los cuarenta el grupo *Bachué* intento solucionar con obras que interrogaban el punto de vista político a través de un lenguaje pictórico dirigido a

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

las masas mediante colores que promovieran el sentimiento nacionalista. El proyecto fracasó a causa de la poca acogida en el público; sin embargo, los pintores sabían que debían encontrar su propia expresión y que deberían partir de su propia cultura:

A partir de los Bachués, se había planteado una filosofía colombianista, y aunque no se produjo los resultados esperados, el interrogante ya estaba formulado, Colombia debía encontrar su propia expresión pictórica y partir de raíces propias como la raza, el paisaje, la fauna, la flora, como también su problemática existencial, pero utilizando un lenguaje alejado de la anécdota o la alegoría que había inspirado a los Bachués^{iv}.

La gran variedad de posibilidades pictóricas creció y produjo artistas como Jorge Cárdenas, Raúl Fernando Restrepo o Jorge Zapata quienes si bien no comparten una misma línea conceptual, si los une un deseo por desarrollar un estilo propio y un intenso amor por el color, con el cual representan la ciudad, los tres siempre desde el paisaje.

Jorge Cárdenas demostró audacia en el tratamiento de la figura y las gamas tonales, haciendo que la representación acentuara la expresión de sensaciones como el dolor, la soledad, o la angustia, revelado en la poesía con que retrataba las cosas; lo cual permitió la inclusión de todos los géneros: bodegón, retrato, paisaje, etc. haciendo presente su luminoso lenguaje expresivo por medio de texturas, volúmenes, composición y trabajo del color.

Lo que hay en una pintura de Cárdenas no es una reproducción fiel de la naturaleza, sino un tema que se resuelve en una composición de planos y colores que se asocian o contrastan en un conjunto de formas, superficies y volúmenes,

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

estructurados de manera que: *produzca una impresión en la mente del espectador sobre lo que ha movido la voluntad y la sensibilidad del artista^v*. La figura humana también le ofreció una exploración que le permite despegar facetas de su sensibilidad como hombre, y desde esa pasión ha expresado su solidaridad con el dolor humano.

Con el paisaje es que este artista enseña su capacidad sobrecogedora, el fenómeno de la luz lo convierte según Jairo Morales *en una orgía pagana y en una fiesta solar^{vi}*. Las propias palabras de Cárdenas dejan claro que pinta desde adentro: *Ante el paisaje encuentro cuanto amo y deseo: las sensaciones, las memoranzas; las veraneras o curazaos con su vigor tropical y la agresiva violencia explosiva de colores, me causaron siempre una impresión que simplemente recogí en mis cuadros^{vii}*.

Y anué la obra de Cárdenas posee influencias europeas, no por ello ha dejado de retratar con fidelidad emocional su relación con el territorio. *Cada época tiene su porte, su mirada y su sonrisa^{viii}*, ha dicho el artista, y ello lo demuestra su pintura fantástica, y aunque se interesó por la figura humana, la arquitectura o el bodegón, cada una de sus categorías crea un dialogo con los lugares y las emociones de la ciudad, sus modelos de vida, sus hazañas regionales y su cultura. Cada una de sus pinturas es muestra de un territorio rico en colores, carnavales, aves y flores, que conmueven al espectador y le hacen recordar la calma que antaño se respiraba en las montañas; la nostalgia que provoca con sus azules, grises y tonos claros, estimulada por los hermosos paisajes de esta ciudad, guardados en la memoria de aquellos que los conocieron.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

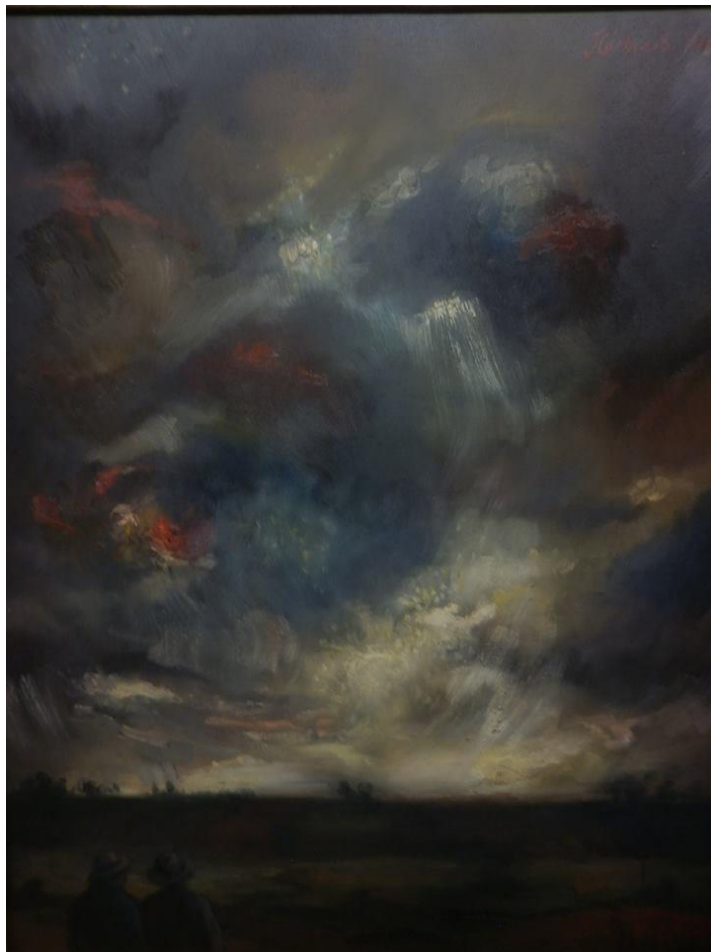

Figura 3. Jorge Cárdenas Noche Transfigurada, Óleo, 90 X 120 cm. 1996.
Fotografía: Santiago Ríos Gómez. centro de Artes de EAFIT, Medellín, Exposición *maestro, palabra y obra*. 2017

Raúl Fernando Restrepo es un artista que aborda la temática urbana mediante la abstracción. La influencia de Kandinsky en su trabajo es clara, y él mismo lo

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

reconoce cuando dice que la manera en que el ruso pensó el sonido interior del color y la música en relación con este, le atrajo mucho, ya que *cada color tiene su propia personalidad, fuerza y carácter capaz de darle movimiento y vitalidad a las formas*^{ix}. Raúl ha hecho del color un servidor que le permite expresar de forma visceral sus emociones, sin embargo no cree que hayan colores tristes o alegres ya que cada tono utilizado depende del artista y su temperamento: “*un naranja rodeado de otros colores puede deprimir o llevar cierta frialdad*”^x.

Para Raúl el color no tiene teorías exactas ya que se manipula según la intuición, y su resultado depende del carácter del artista. En obras como *Tango Negro* (2003) se puede visualizar una manipulación yuxtapuesta de colores dando como resultado una atmósfera opaca y viva a la vez, creando un lenguaje que resulta aburrido en algunas secciones y dinámico en otras, provocando un rompimiento con la narración. *El Morro* (Óleo sobre lienzo 2004) es una muestra exacta de cómo Raúl hace del color un servidor de la luz por medio de contrastes que crean la sensación de volumen y profundidad, son *claroscuros policromos* que le permiten pintar “*no con una intención intermedia sino por el placer de poner el color y disfrutarlo*”^{xi} placer que se siente en el temperamento de la pintura y su estética; producto del territorio, su topografía, y sus cualidades tectónicas.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 4. Raúl Fernando Restrepo. Tango negro. Óleo sobre lienzo 120 X 120 cm. 2003. Fotografía extraída del libro *El Color en el Arte Moderno Colombiano*. Bioquimicos.

Por último y no menos importante está Jorge Zapata artista empírico desde hace 13 años, a quien se le puede considerar el pintor del habitar, esto es debido a la importancia que le da a la ciudad y a sus habitantes en sus pinturas. La calle

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

barbacoas fue un referente en sus comienzos porque allí encontró colores que le atrajeron mucho, con los cuales ha construido una temática urbana: “Si te fijas en las calles hay una paleta de colores que se extiende en una variedad de gamas o que decir de la estética de los periódicos, de las esquinas, todo esto me brinda posibilidades creativas^{xii}”.

Por otro lado se podría decir que el trabajo de este artista actualiza *Horizontes* de Francisco Antonio Cano, un óleo que retrata a una pareja de campesinos y su hijo emigrando a una región llena de porvenires. Jorge Zapata no sólo ha reinterpretado la obra de Francisco Antonio Cano, también la expandió conceptualmente, pues Zapata cuestiona el presente creando diálogos con el pasado, y es que tal como dice el propio Jorge, “*mis pinturas son a prueba de idiotas; todos pueden entender una serie de reflexiones que giran en torno a la ciudad, la pobreza, las drogas, la prostitución, las calles, el kitsch, el conflicto y la violencia*”. Este pintor es quizás uno de los que mejor ha representado a la Medellín de post-guerra, su estilo pop y sus colores brillantes expresan el imaginario cultural de la ciudad y esta capacidad de captar el fenómeno social sólo la percibe un ojo saturado de ruido, cuerpos y cosas.

Zapata muestra cómo el país se urbanizó sin resolver el problema agrario que había virtualizado Francisco Antonio Cano, y de esta manera evidencia años de conflicto armado que han sufrido las comunas de la ciudad, enseñando los efectos que han provocado este tipo de personas al construir y crear nuevos espacios que alteran el paisaje de la ciudad. Heidegger explicó que los mortales habitan por que salvan las cosas terrestres sacando el mayor provecho de ellas, entendiendo este

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

mayor provecho como la forma en que se protegen las cosas en tanto perecederas. Hoy en día son la multitud, el sofoco, las empresas y las calles, construcciones protegidas pero que traen la secuela de liquidar el horizonte, la calma y la vida silvestre.

En una entrevista a finales del año pasado (2016), Zapata habla del papel del color en su pintura, diciendo que esta nace de la intención de hacer visible fenómenos sociales, y que el color es básicamente un medio que permite que esto suceda, atrae al espectador, lo invita a detallarla, y en este proceso se identifica con la pieza, encuentra toda esa variedad cromática presente en las calles del centro, y en los barrios de la periferia, esto le permite mostrar una realidad cómica, y que en vez de trágica se vea alegre, tal como la viven todos.

La retrospectiva de Cano a Zapata nos permite observar la aparición de espacios y lugares que se adecúan a nuestro caótico modo de vida, Heidegger dice que el lugar no existe antes de la cosa y en Cano no hay cosas ni lugares, sólo el horizonte, por el contrario en Zapata el lugar ya existe y está cubierto por ellos.

Zapata representa de forma carnavalesca el salvajismo, la pobreza, y el caos que Medellín vive, creando una comedia donde el drama es el antioqueño durante el progreso de la industria, y la mofa es la distópica realidad; para ello recurre a los colores pop que invitan a reírse de la naturaleza humana. Zapata es como un Bufón que evidencia lo absurdo de la circunstancia sociales económicas y culturales, usando lo cliché, a través de siluetas y colores que bien podrían haber salido de una historieta y así produce pinturas mediante una estética de lo *kitsch*.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Jorge utiliza los colores para religar los habitantes de la ciudad y hacerlos pensar sobre su propia situación.

Figura 5. Jorge Zapata. Nuevos Horizontes. Acrílico sobre lienzo. 2012. Fotografía: Santiago Rios Gómez, Exposición MDE15. Museo de Antioquia, 2015.

Jorge Cárdenas, Raúl Restrepo y Jorge Zapata hacen parte de una generación de artistas -como Fernando Botero, o Alejandro Obregón- entusiasmados por el color y que continúan una tradición respecto a la paleta de colores, que a partir de las aportaciones los pintores de la sabana el proyecto ha sido extraer las gamas tonales del territorio. El color continúa siendo un elemento característico y

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

necesario de la pintura local ya que con él es que el pintor da cuenta de la violencia y el caos que guarda el paisaje evidenciado en los estados temperamentales del color.

Para finalizar es oportuno recordar a Spinoza cuando dice que *Todas las ideas que acerca de los cuerpos tenemos revelan la constitución actual de nuestro cuerpo antes que la naturaleza del cuerpo exterior; ahora bien, esta idea que constituye un afecto revela o expresa la constitución misma que el cuerpo tiene en virtud de la potencia de obrar del mismo, o sea, su fuerza de existir aumenta o disminuye^{xiii}*. Lo cual significa que las ideas de un artista reflejan el estado del cuerpo propio antes que el estado de los cuerpos exteriores, ya que cuando el pintor piensa, y crea una obra es el deseo y los afectos propios quienes interrogan los objetos y los escenarios, creando un contacto sensorial con los mismos al proyectarse en ellos, buscando un sustrato ontológico y existencial en la iconografía personal que cada uno trata de desarrollar. Y es que bien, la pintura busca en los modelos un alma secreta con la cual se pueda exaltar el significado de la vida, y para ello los pintores que hemos mencionado toman los objetos y los llevan a una extrema revelación, situándolos entre la abstracción o el realismo; esto sugiere que los pintores comenzaron a pensar el alma de los objetos y los espacios, liberándose de la naturaleza *naturada* y concentrándose en la *naturante*, no reproduciendo lo visible sino que volviendo visible.

La herencia simbólica en las artes Visuales.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Aniela Jaffe fue estudiante y seguidora de Carl Jung, con quien publicó *El Hombre y sus símbolos*. La autora escribe un ensayo que trata sobre el simbolismo en las artes visuales y ofrece una lectura de la pintura moderna como símbolo de la visión interior del hombre:

“La finalidad del artista moderno es dar expresión a su visión interior, al fondo espiritual de la vida y del mundo. La obra de arte ha abandonado no solo el reino del mundo concreto natural sensorial, sino también el individual. Se ha hecho eminentemente colectivo y por lo tanto, conmueve no a pocos, sino a muchos. Lo que permanece individual es la manera de representación, el estilo y la calidad”^{xiv}

Para la autora el arte de hoy día busca en los objetos un alma secreta con la cual se pueda exaltar el significado simbólico de la condición humana, y para ello los pintores comenzaron a pensar el alma de los objetos. Kandinsky dijo: todo lo que está muerto palpita. Y por ello todo puede ser pintado^{xv}.

La conciencia también juega un papel importante en la pintura moderna ya que en esta se plantea el azar como medio de expresión; los grandes artistas del siglo XX buscaron dar forma visible a la vida que hay en el interior de las cosas y de este modo sus obras son una expresión simbólica de un mundo que está tras la conciencia. Así el arte se liberaba finalmente de la naturaleza *naturada* y se concentra en la *naturante*; en palabras de Paul Klee *no se trata de reproducir lo visible sino que de volver visible* en términos Aniela Jaffe el arte se convirtió en misticismo, pues los ojos del artista han de volverse hacia su vida interior para

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

entrar en un mundo propio de las sensaciones y así contemplar la necesidad mística que habla Kandinsky.

La autora también pone el arte moderno como símbolo del espíritu al tener dos caracteres diferenciadores, uno positivo es decir, una luz, y otro negativo, uno oscuro. Por ejemplo Bacon desarrolló un profundo sentido de espiritualidad; y sin embargo expresó pena, y destrucción, con esto se sugiere que el alma y la mente del hombre moderno buscan un equilibrio en sus opuestos, y así reconquistar su peso como ser humano.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

2. METODOLOGÍA

Ejercicios de observación.

Los siguientes Capítulos son producto de un análisis pictórico y colorista de la obra de Edward Hopper y Lucian Freud; esto se hace con el objetivo de observar sus respectivas paletas cromáticas. La razón por la que se eligen estos pintores debe a intereses afectivos; los sentimientos que producen las pinturas de estos artistas son muestras de la manera con la que cada uno desarrollo su lenguaje plástico y colorista capaz de comunicar lo indecible: el anhelo y el ansia de vivir. Analizar estos pintores ayudara a desarrollar escalas cromáticas, con las cuales pueda desarrollar el contenido pictórico de la obra personal.

Edward Hopper, El color de la soledad.

Mucho antes de que Jorge Cárdenas expusiera sus primeras obras, Edward Hopper expresaba soledad, melancolía y serenidad, su obra pictórica es de apreciar ya que logró transmitir por medio de la composición y los colores un efecto emocional revelando el fenómeno anímico del territorio y su época.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 6. Edward Hopper, Nighthawks, 1942, Fuente: Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nighthawks#/media/File:Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg

Hopper suele crear dos espacios uno interior y otro exterior. En esta obra se nota cuatro personas organizadas de tal forma que se crea un hilo narrativo: una superficie aguda y de color amarillo guarda cuatro personas mientras que resaltan los colores oscuros del resto del plano, además esta sección cobija en su centro un punto rojo el cual permite cierta tensión, Kandinsky ha dicho que este color nunca se apaga aunque sea frío pues el marrón contiene aún cierta energía. Es por esto que la mujer vestido rojo es quien convierte esta parte del cuadro en

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

punto focal de la imagen. El resto del espacio es dejado a merced de los colores fríos: verdes azules gris y marrón creando una línea imaginaria que atraviesa la imagen de izquierda inferior a derecha superior, la cual Kandinsky llamara *diagonal inarmónica* ya que produce una dirección de lectura diferente a la habitual en occidente^{xvi} El formato horizontal le permite una atmosfera silenciosa y dramática que inquieta el espectador

Figura 7. House at Dusk, 1935 by Edward Hopper. Fuente: <http://www.edwardhopper.net/house-at-dusk.jsp>.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

En la obra *House at Dusk* de nuevo se observa el formato horizontal acentuado con una línea de igual naturaleza creando un extremo silencio. Para este caso es evidente el uso del color verde marcado por los suplementarios, -amarillo y azul-, el gris también hace parte del cuadro, Johannes Itten opina que: *“El gris frente a un color cualquiera está determinado a causar un efecto de complemento, es decir el ojo permite encontrar un contraste de color frente al gris ya que este es un tono neutro”*. Lo cual sabe utilizar Hopper ya que logra equilibrar la composición sin la necesidad de un rojo.

De esta obra se aprecia la manera en que el artista descompone el color verde, y lo lleva de una tonalidad e intensidad a otra; sólo basta con observar los árboles, las oscuridades y brillos que hay entre ellos, el verde del pasto, el verde del cielo, el verde en las ventanas, todos diferentes entre sí. Kandinsky dijo que dicho color está vinculado a la locura, su tonalidad sugiere delirio, inestabilidad e incluso ira. Ello porque el verde está compuesto del más extremo cálido y del más extremo frío produciendo una bipolaridad física y moral, tanto el azul (tristeza, melancolía) como el amarillo (alegría, energía) contienen valores que se mezclan en el tono verde –calma, desesperación, impulsos- esta transición cromática en el cielo del cuadro le crea un efecto sentimental y temporal.

A diferencia de la obra anterior, esta escena se caracteriza por contener una dirección de lectura armónica, lo cual hace que su medidor de tensión sea menos alto en comparación de *Nighthawks* en donde el verde no predomina tanto debido al contraste de otros colores intensos como morados, rojos, amarillos. En *House at*

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Dusk vemos el color naranja-amarillo actuar como punto de atracción, por otra parte el color gris del edificio remite a la asfixia, la aburrición, y anula el movimiento.

Este motivo pictórico del paisaje y la figura humana será de gran importancia a lo largo de la obra de Hopper, ya que es por medio de él, como exhibe la cultura americana contemporánea: mujeres nostálgicas, pensativas, vigiladas, espacios serenos, emociones pasivas, lo cual hace que el imaginario simbólico nos enseñe una realidad que carga con el peso del ansia, y el anhelo.

Lucían Freud y su gesto brutal.

Lucían Freud es uno de los pintores contemporáneos más importantes, ello se debe al representar el cuerpo humano de manera no complaciente lo cual perturba e inquieta al espectador. Freud aprendió a maravillarse con el cuerpo y la carne, y la belleza que hacen en comunión. Freud se complace en exhibir cuerpos reales llenos de órganos y fluidos, que viven, mueren y se descomponen. Retratos como el de la reina de Inglaterra Isabel II muestra que a Freud no le interesa el realismo del modelo, sino el cuerpo y la carne de quien se deja pintar; y en este interés pone a la reina como un mortal más, como una masa de carne, huesos y mierda. Esta necesidad de Freud de exhibir la veracidad del cuerpo y la carne lo empujó a desarrollar un gesto brutal. “La pintura es un poderoso medio de expresión. Y permite al mismo tiempo decir cosas delicadas, o agresivas” (Van Gogh, 1993) Delicada es la deformación de la carne pero agresivo su efecto.

	<p>INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 8. Lucian Freud, Robert Fellowes, 1999 Fuente: <https://www.wikiart.org/en/lucian-freud/robert-fellowes>

De Lucian Freud se puede resaltar su expresión, y su gesto con los cuales forma la estructura orgánica de los cuerpos, también genera contrastes mediante una gama tonal cálida. Los colores como el amarillo y el naranja son utilizados en diversas intensidades con lo cual surge una pregunta ¿los tonos oscuros sólo permanecen opacos en comparación con la luminosidad de los tonos más radiantes? Así es. Esta pintura no es sólo un estudio del cuerpo sino también de la

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

luz en él, por lo que se produce dos clases de contrastes; Lucian satura el color de la carne con blanco y al ponerlo junto a tonos apagados como el ocre crea una oposición entre colores lumínicos y apagados; este efecto Johannes Itten lo llama *cualitativo*^{xvii}; no hay nada parecido a colores fríos, son las gamas del mismo tono quienes generan contrastes de gamas tonales, exceptuando pequeñas manchas grises en partes muy precisas; en los pliegues de la carne, este gris genera a su vez un contraste tipo simultáneo ya que el ojo ve en los tonos grises una especie de azul o verde.

Este juego de luces y opacidades generan un efecto en la piel como si esta se estuviera contrayendo y/o derramando. Si se observa por ejemplo el rostro de Robert, parecerá que la materia orgánica de este personaje convulsiona a causa de su inestabilidad. ¿Qué intención busca Freud? Los colores terrosos y opacos remiten a la vejez, los colores que van del naranja al blanco pasando por el amarillo expulsan energía, es la condición humana y lo que para el significa la vida.

Es claro que en algunos cuadros de Freud los colores crean una atmósfera agresiva que dialoga con el gesto del pintor, un gesto brusco, fuerte, violento, enérgico y salvaje.

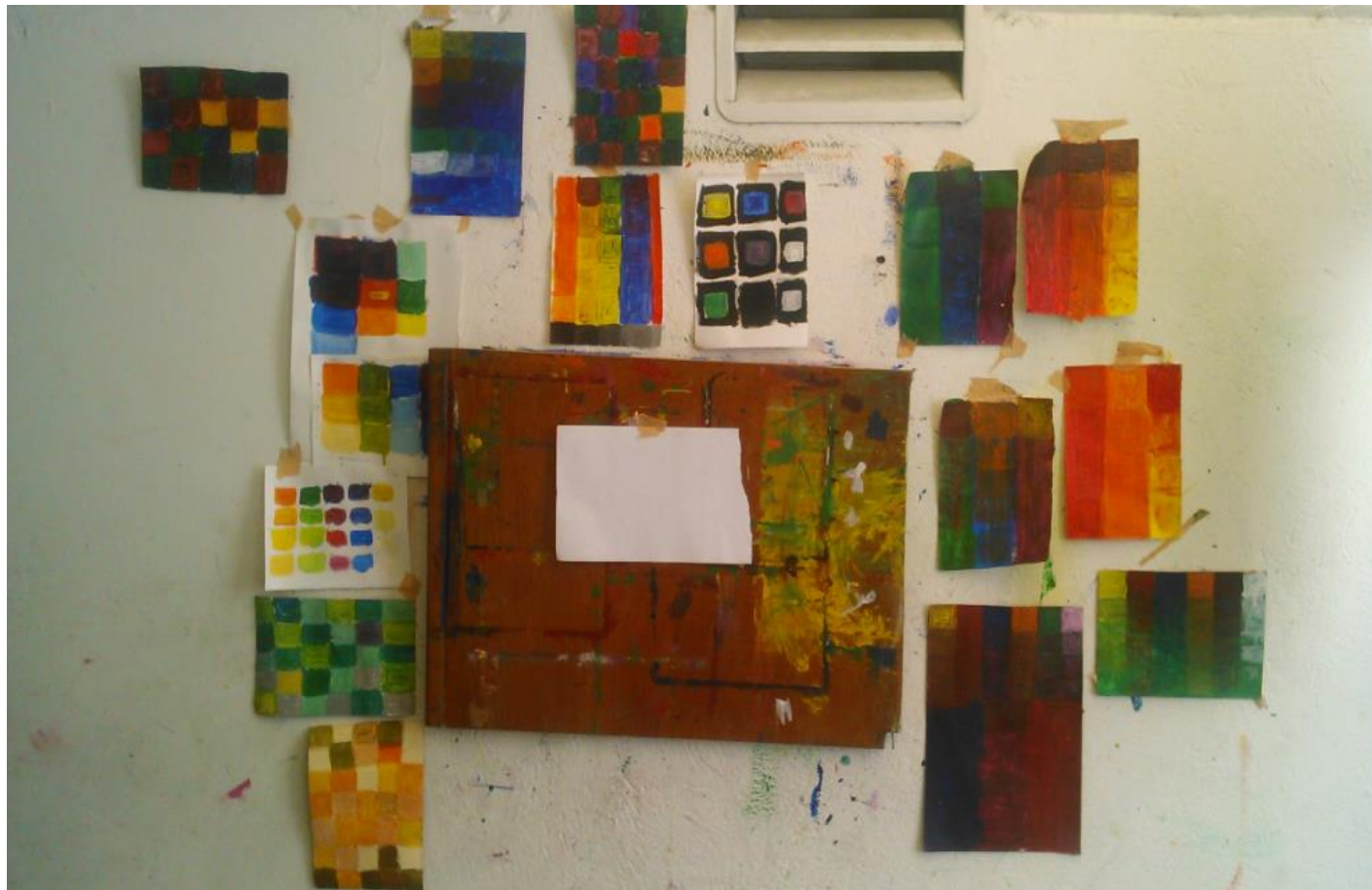
Como anécdota es interesante referir que Lucian Freud pintaba con color blanco de cremnitz, el cual era un medio especial, al ser más pastoso que el pigmento común^{xviii}, con este lograba alcanzar empastados terrosos y expresivos, esto le otorgaba mayor violencia y veracidad a la carne.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

De la teoría a la práctica. Colores emocionantes, una búsqueda cromática.

Tras revisar los antecedentes de la pintura local, y observar el manejo del color en los referentes, se ha decidido realizar una serie de tablas pictóricas con las cuales se pueda crear una paleta tonal que permita construir una atmósfera genérica en donde se entable un diálogo con las afecciones, la psicología y el territorio. El ejercicio pretende encontrar al menos 4 colores afines a las intenciones simbólicas y afectivas del caso.

 <p>ITM Institución Universitaria</p>	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-27

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-27

Figura 9. Ejercicios de color. Con estas tablas se pretende pulir y preparar una paleta cromática con la cual trabajar. Fotografía: Santiago Rios, 2016.

Las primeras actividades partieron de un interés por observar las diferentes tonalidades de un color y su reacción frente a otros. Para ello se tomó cada pigmento en estado puro y se degradó sobre papel; de dicha operación resultaban simples escalas cromáticas, sólo se diferenciaban en su textura; el acronal en las pinturas acrílicas permite un efecto de transparencia y nitidez más opacas, a diferencia del aceite de linaza en el óleo.

Posteriormente se realizaron 2 análisis de los colores fríos y 2 análisis de los colores cálidos, en tablas separadas; el ejercicio oscureció y aclaró cada color con su respectivo complementario y suplementario. El resultado fueron tonalidades cálidas oscurecidas con colores fríos. (Figura 13) Por otra parte aparece el color morado como un tono tentativo para trabajar ya que resume las cualidades cálidas y frías en su interior. (Figura 11). Esto demuestra un interés personal por los contrastes oscuros y claros ya que estimula sensaciones asociadas al misterio y lo lúgubre. No obstante es preciso continuar y no concentrarse en un solo motivo, pues cada color tiene muchas formas de combinación que se diferencian todas a su vez.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 10. Gamas de tonos azul y verde. Acrílico sobre papel

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 11. Estudio del color morado. Óleo sobre papel, 2016.

A partir de estas reflexiones se avanza en la búsqueda de una combinación acorde a las necesidades interiores del pintor. Es claro que esta búsqueda parte de los contrastes cálidos y fríos, y ahora se va a realizar una tabla de colores fríos

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

con sus diversas posibilidades de combinados para mirar con cuál se da un efecto pictórico que exprese de mejor manera ciertos afectos. Las primeras búsquedas posibles serán con base en el tono morado y verde, por sus naturalezas cálida y fría. El naranja también aparece como un tono tentativo debido a sus posibilidades armónicas con los colores anteriores y la rica variedad de tonos naranjas que se pueden ver en los barrios periféricos, y en muchas zonas lo largo y ancho de la ciudad.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 12. Estudio del azul. Acrílico y óleo sobre papel, 2016.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 13. Estudio Enfriamiento de tonos cálidos, Oleo sobre papel. 2016

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

La intención de manipular estos cuatro colores gira en torno a representar afectos pasivos, tales como melancolía, y la tristeza, el luto, la locura, y la obsesión. El observador debe tener presente también el gesto de la mancha, la cual no es un ser independiente; el gesto y el color crean un diálogo, un tono puede causar un estado de calma o euforia y ello en parte por el nivel de control con que el pintor domine el movimiento de la mano y la percepción subjetiva del color. Puede que al utilizar un color azul, este se aplique en círculos o con suavidad ya que su opacidad genera calma, mientras que si se utiliza un rojo se hará con la fuerza que su tono inspira, realizando manchas de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha. Es por ello que en el quehacer pictórico de este trabajo el gesto es marcado con diferentes niveles de emotividad ya que de esta forma también se comunica una pasión, un deseo o una afección.

Esta combinación de colores sugerida anteriormente no es restringida pues es libre de expandirse o contraerse en cualquier momento a medida que transcurre la investigación. Por otra parte estas conclusiones no han sido deducidas a partir de estos ejercicios, sino que efectivamente provienen de anteriores pinturas donde se ha hecho uso de estos tonos; miremos por ejemplo una pintura de comienzos de este año (figura 14) en la cual predomina un azul bastante oscuro, verdes en distintos tonos, y tenues toques de morado, resaltando puntos focales de colores que contrastan, tales como el naranja opaco, y amarillo oscuro. Aquí hay un cierto claro oscuro que intenta darle a las plantas un protagonismo. Este motivo proviene del deseo de representar una idea sobre el ansia y el anhelo que implica el vivir.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 14. Santiago Rios Gómez, Anhelos, Óleo sobre lienzo, 45 X 35 cm, 2016.

En los siguientes experimentos, se estudia la carta de color utilizada en algunas de las obras de Hopper, Lucian Freud y Jorge Cárdenas, en Hopper se nota una preferencia por los tonos fríos en especial el color verde, mientras que en las obras de Freud priman los tonos cálidos, entre ellos el amarillo naranja, y tonos

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

aclarados con blanco. Las figuras 15 y 16 responden a una intención de encontrar los colores con que Hopper compone Nighthawks en donde sobresale el color verde en diversas gamas, el rojo marrón, un azul casi morado y un amarillo naranja. Hopper utiliza los tonos cálidos para ampliar el efecto de los fríos y causar así un mayor dramatismo.

Figura 15. Rojo-Marrón, verde, azul, amarillo. Acrílico sobre papel. 2016

	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 16. Rojo-Marrón, verde, morado, amarillo-naranja. Acrílico sobre papel. 2016

Lo atrayente del tono verde es la demencia que en su interior existe, Van Gogh se hizo un autorretrato en color verde luego de cortarse la oreja (figura 20) y actualmente en las redes sociales el guiño virtual o emoticón de estar enfermo es de este mismo color, lo cual sugiere -en términos de Jung-, que la carga simbólica

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

del verde es reconocida en el inconsciente colectivo (arquetipos). Esto ha motivado los estudios y el deseo evaluarlo con los colores selectos hasta el momento. El primer estudio del verde fue con base en el cuadro House at Dusk (Figura 7.) el resultado fue una paleta de tres gamas de verde: amarillo (cálido), azul (frío), y blanco (claro) y un gris (Figura 17). El siguiente ejercicio (Figura 19) analiza la reacción del verde con otros pigmentos. El silencio que produce el morado es capaz de producir emociones como luto, u oscuridad; y contrasta con la radiación del energético naranja.

Figura 17. Verde claro, Verde-amarillo, verde-Azul, Gris, acrílico sobre papel. 2016

	<p>INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 18. Guiño virtual del estado enfermo. Imagen extraída del Chat de Facebook. 2016

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 19. Estudio del color verde. Acrílico y óleo, sobre papel. 2016

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

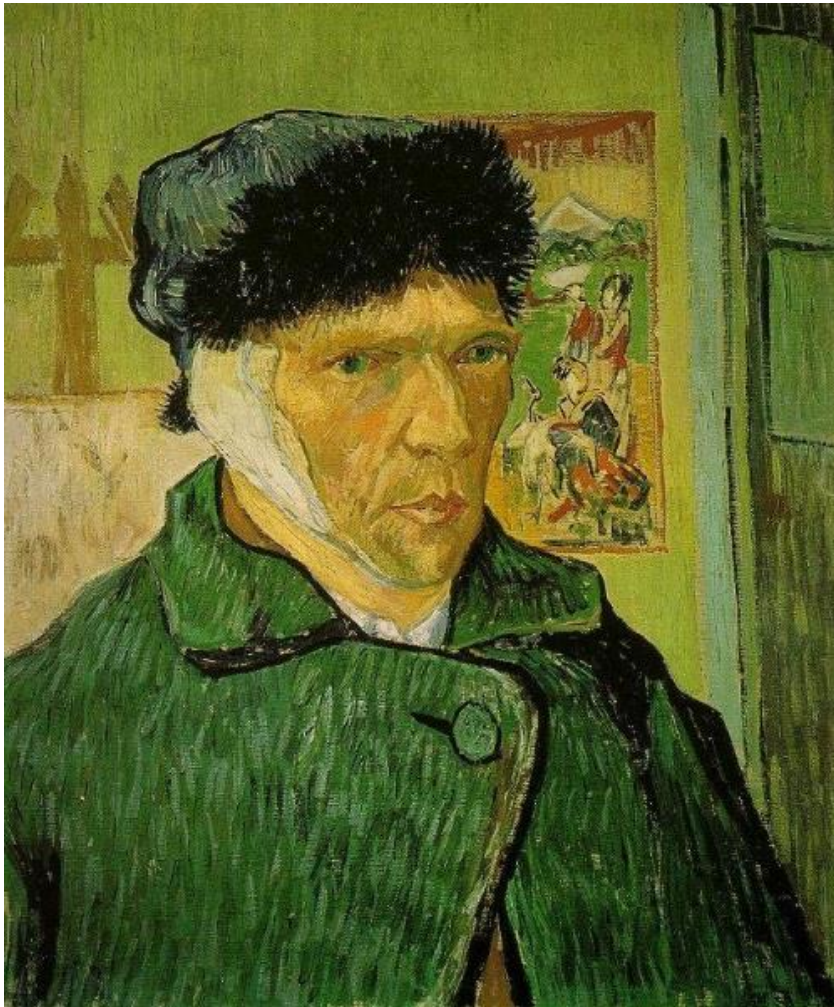

Figura 20. Van Gogh. Autorretrato, 1889. Fuente:

<http://www.aloj.us.es/galba/MONOGRAFICOS/VAN%20GOGH/Autorretratos.htm>

Luego con el retrato de Robert Fellowes (figura 8) se revisan las gamas tonales encontradas en la carne la cual posee un efecto de masa y pliegues

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

desparramados debido al gesto brutal del pintor y la intensidad de su psique. De esta pintura surgió la figura 21, un ejercicio donde aparece el Amarillo ocre, Naranja y Blanco, con estos colores y su gesto Freud consigue transmitir la fuerza y la energía que caracteriza sus pinturas.

 Institución Universitaria	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 21. Efectos cálidos, Naranja, amarillo, ocre, naranja claro. Óleo sobre papel, 2016.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Tras haber experimentado el contraste de los colores, las reacciones sensitivas y las gamas tonales, se pasó a elegir los objetos a pintar. Durante este proceso se realizaron estudios basados en el espacio propio, para ello se eligieron escenas ocurridas dentro del mismo taller, esto se hizo con el fin entablar un dialogo entre los objetos, las emociones que suscitan y la ciudad, a partir de una simbología extraída del paisaje interior, la cotidianidad, y las características temperamentales del color. Por cada tema elegido se hicieron entre 5 y 8 bocetos previos. Las posibilidades fueron: paisaje urbano, bodegón, anatomía humana, autorretrato, entre otros; sin embargo se eligió trabajar con el bodegón buscando transmitir el olvido, la vejez, y el abandono que los objetos seleccionados cargan en sí, los cuales pueden convertirse en proyecciones de los fenómenos anímicos presentes en el territorio local.

Se debe recordar que los conflictos territoriales de las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado hicieron de Medellín un lugar para la muerte y el dolor, quedando manifestado en el arte; sin embargo con el pasar de los años se originó un paradigma cultural cuyos sentimientos y emociones cambiaron respecto al pasado, de nuevo florecieron las orquídeas y la capital de Antioquia volvió a entrar en su eterna primavera; sin embargo el humo, la codicia, la mugre, el ruido y la contaminación interfieren cualquier deseo utópico de volver a respirar los aires de *Horizontes*¹. Esta alusión a las flores con la cual se identifica el paisa produjo un motivo pictórico con el cual expresar de forma figurativa los estados

¹ Alusión a la obra de Francisco Antonio Cano, Horizontes. El contenido de esta pintura se encuentra desarrollado con más amplitud en el marco teórico.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

afectivos frente al contexto que ofrece la ciudad; jarrones con flores marchitas y materas con plantas secas buscan transmitir emociones como el ansia, la codicia, el deseo, la ansiedad, o el desasosiego con el que se vive Medellín, pero para ello no basta con la mera figura, el color en este caso un puente que une la imagen con la sensibilidad.

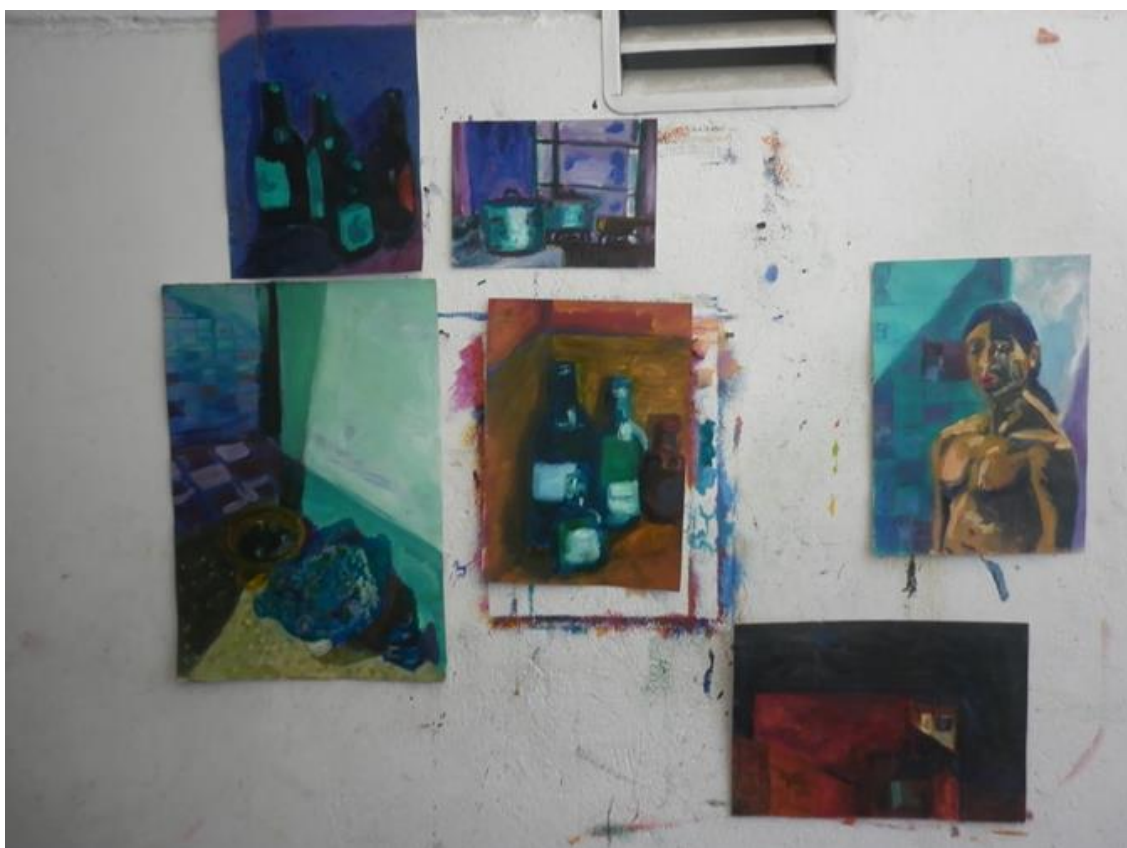

Figura 22. Primeras pinturas realizadas aplicando los colores tentativos, se notan gamas de morado, azul, verde y naranja. Los objetos seleccionados narran un área personal, la vista por la ventana, unas botellas arrinconadas, autorretrato, pasillo entre otras. Lo cual posibilita una

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

honestidad emocional y afectiva frente a la obra ya que siente el color el espacio y la memoria de este.

Óleo sobre papel. 2016

Figura 23. Bocetos previos para una pintura: Planta junto al pasillo de la casa. Se trabaja a partir de las sensaciones descritas –el olvido y el abandono- los colores le permiten acentuar sus intenciones.

Óleo sobre papel

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 24. Proceso, Primera pintura: Botellas arrinconadas. Óleo sobre lienzo. Luego de haber realizado ejercicios de observación y de haber seleccionado la paleta cromática, se comienza a trabajar sobre el lienzo. En este caso se busca una tonalidad roja que componga la superficie del lugar, las botellas están pensadas de color verde, para que de esta forma contrasten con el espacio de la escena.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 25. Proceso segunda pintura: Interior. Óleo sobre lienzo. Luego de haber realizado ejercicios de observación y de haber seleccionado la paleta cromática, se comienza a trabajar sobre el lienzo. En este caso se juega con la luz por medio de diferentes gamas de color verde, la intención de ello es crear una atmosfera basada en las cualidades emotivas de dicho tono. El motivo de las plantas es una excusa para involucrar naturaleza y hacer referencia a las flores como representación del contexto territorial. Este cuadro se caracteriza por una serie de líneas en diagonal –armónicas e inarmónicas- las cuales buscan provocar diversos niveles de tensión.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Como se pudo observar los colores con los que se desarrolló el trabajo se movían entre gamas de morado, rojo, azul, verde y naranja, estos tonos fueron resultado de un análisis pictórico, sin embargo cabe aclarar que también hacen parte del imaginario territorial, y se hallan en la ciudad: las verdes montañas que rodean el valle, los rojos atardeceres que se crean en los cielos, los diversos naranjas presentes en los barrios de la periferia, el morado como característica de la rica variedad de flores etc.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

3. RESULTADOS

Figura 26. Hastío, Óleo sobre lienzo, 80 X 100 cm, junto a algunos procesos.

El hastío Spinoza lo define como una tristeza o malestar a causa del exceso de un placer, yo por mi parte considero la vida el gozo que mayor placer causa, uno que con la larga, cansa.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 27. Amor, óleo sobre lienzo, 90 X 90 cm, junto a algunos procesos.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

El amor como afecto pasivo, acompañado del rojo, color de la pasión. En su Canción *Amour* La Banda de Metal Industrial Rammstein dice: “El Amor es un Animal Salvaje, que todos simplemente quieren domesticar, el Amor rasguña, muerde, y come vivo.” Hölderlin por su parte ha dicho: No soy sino un hijo de la tierra, Hecho para amar, para sufrir^{xix}

Figura 28. Anhelos, Óleo sobre lienzo, 45 X 35 cm, junto a algunos procesos.

Sueño con hacer de la vida la música y la poesía, pintura.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

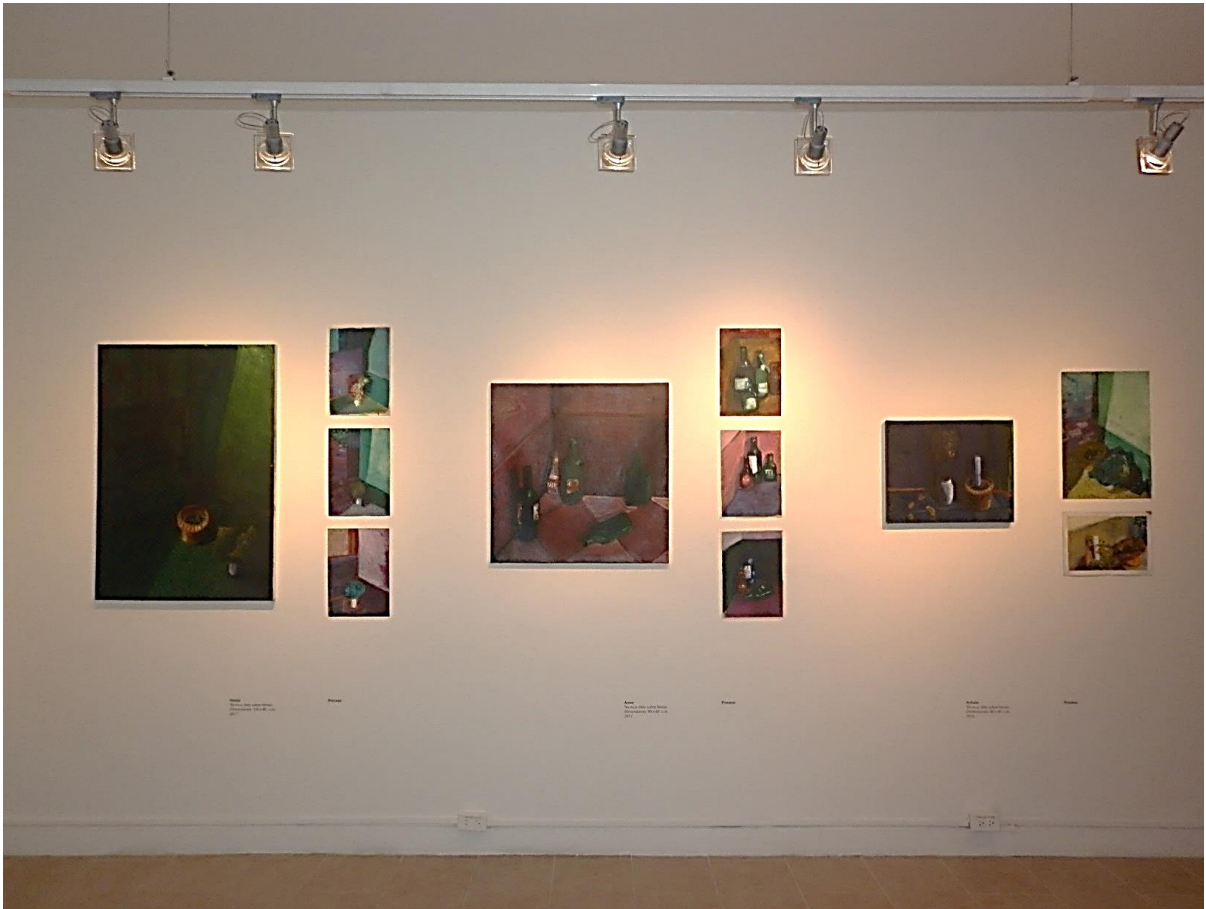

Figura 29. Muestra de Grado, El color del Afecto. Museo de ciencias Naturales del ITM La Salle. 2017.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO.

Figura 30. Muestra de Grado, El color del Afecto. Museo de ciencias Naturales de La Salle. 2017.
Fotografía: Museo La Salle.

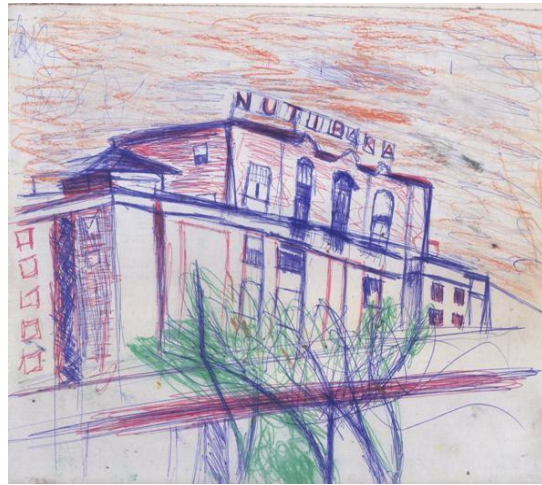
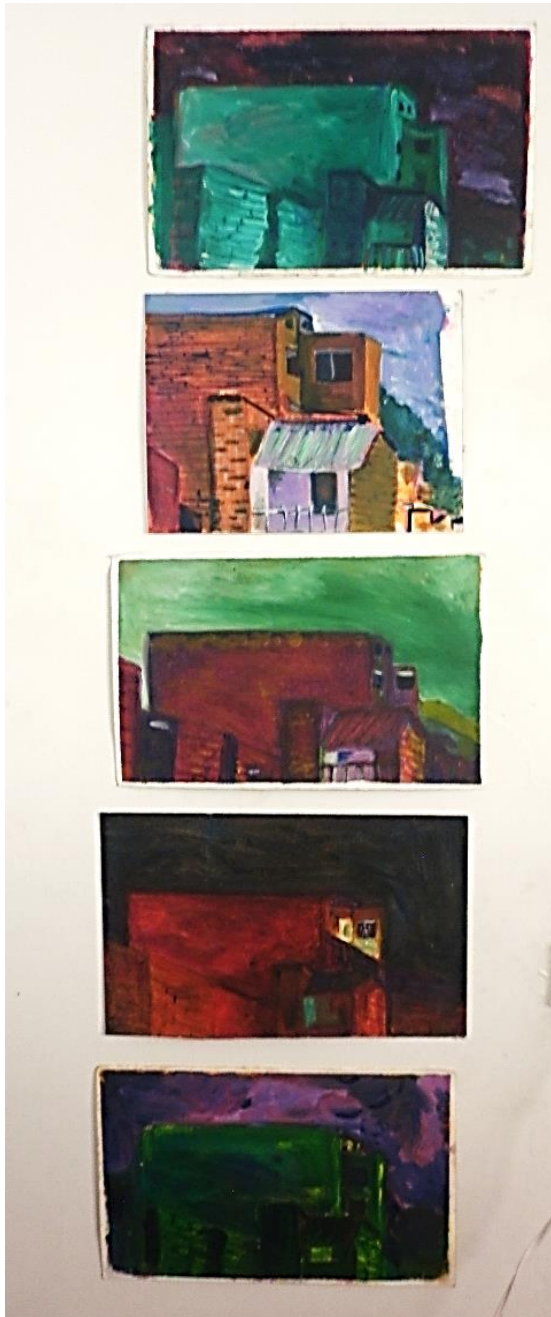
El color es y será tema de discusión en la pintura local, ello lo demuestra no solo la gran variedad de coloristas, sino también la ciudad, su clima, su infraestructura, su flora y su estética; cada una de estas características se ha convertido en

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

detonantes que inspiran a pintores prolongando una mayor sensibilidad al color. Es sabido que desde los pintores de la sabana el proyecto ha consistido en extraer las gamas tonales del paisaje mediante una observación minuciosa del territorio, meta que continua vigente hasta el día de hoy, en pinturas como las de Jorge Zapata y las calles del centro. El proyecto que se presenta con *El color del afecto* no ha examinado la topografía, ni arquitectura, menos el entorno urbano o rural; solo ha pensado el color como una extensión anímica del territorio, es decir, ha hecho uso del temperamento del color para así expresar los estados de ánimos que suscita la ciudad y sus caóticos modos de vida.

Las expectativas para el trabajo a futuro es continuar investigando la emotividad del color, y con ello crear escenas con las cuales inquiete al espectador, esto es, con efectos lumínicos en los cuales la luz sea remplazada por gamas tonales y sus diversas saturaciones, para así, romper con la narración al crear ambientes psicológicos que logren activar la emoción del color al suscitar pasiones y afectos. El enfoque para *El color del afecto* sigue pensado para retratar aquellos sentimientos que giran en torno a las pasividades y el malestar. Ya se han hecho nuevos adelantos (figura 30) en donde se ha realizado ejercicios de observación en el barrio Buenos Aires, en los cuales se experimentan dichos ambientes por medio del color –nótese en algunos siniestros, apocalípticos o lúgubres- esto se ha hecho con la idea de llevar el problema pictórico descrito a otros escenarios; calles, edificios, figura humana, etc. Y de esta forma hacer más genéricas las emociones y las circunstancias evocadas.

	<p>INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Figura 31. Ejercicio de observación en el barrio Boston, además se experimentan atmosferas emotivas. Óleo sobre papel. 2017.

Figura 32. Ejercicio de observación del Hotel Nutibara, Bocetos a lapicero y oleo pastel. 2017

	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

FIRMA ESTUDIANTES Santiago Rios Gomez

FIRMA ASESOR _____

FECHA ENTREGA: _____

FIRMA COMITÉ TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD _____

RECHAZADO _____
MODIFICACIONES _____

ACEPTADO _____

ACEPTADO CON

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

ACTA NO. _____

FECHA ENTREGA: _____

FIRMA CONSEJO DE FACULTAD _____

ACTA NO. _____

FECHA ENTREGA: _____

	INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

Referencias.

-
- ⁱ Kandinsky, V. (1994). Punto y línea sobre el Plano. *El plano básico*. Mexico D.F. Coyoacán.
- ⁱⁱ Itten J. El arte del color. Editorial Bouret, Paris.
- ⁱⁱⁱ Vélez, Sergio. (2008). *El Color en el Arte Moderno Colombiano*. Bogotá: Bioquímicos
- ^{iv} Mejía, B. A. (1988). El grupo Bachue, interrogantes, respuestas y soluciones. En B. A. Mejía, *El arte colombiano en el siglo XX* (págs. 35 - 51). Pereira.
- ^v Morales, J. (2013). Jorge Cárdenas, Tradición y modernidad . En M. d. Antioquia, *Colección maestros Antioqueños* (págs. 61 - 75). Medellín : Museo de Antioquia .
- ^{vi} *Ibídem*
- ^{vii} Cardenas, J. (s.f.). *maestro, palabra y obra*. entro de Artes de EAFIT, Medellín.
- ^{viii} *Ibídem*
- ^{ix} Vélez, S. ((2008)). Colores temperamentales. En S. Vélez, *El Color en el Arte Moderno Colombiano*. (págs. 126 - 140). Bogotá: Bioquímicos.
- ^x *Ibídem*
- ^{xi} *Ibídem*
- ^{xii} Zapata, J. (Octubre de 2016). El pintor del habitar . (S. Rios, Entrevistador)
- ^{xiii} Spinoza, B. (1984) *Ética*, Capítulo 3 Origen y naturaleza de las afecciones. España, Sarpe.
- ^{xiv} Aniela Jaffé, El hombre y sus símbolos, Carl Gustav Jung, El simbolismo en las artes visuales. Editorial Aguilar, Madrid, España 1969. pág. 230. 272
- ^{xv} Kandinsky, V. (1991). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona. Labor S.A.
- ^{xvi} Kandinsky, V. (1994). Punto y línea sobre el Plano. *El plano básico*. Mexico D.F. Coyoacán.
- ^{xvii} Itten J. El arte del color. Editorial Bouret, Paris.
- ^{xviii} Rocca, A. V. (2009). LUCIAN FREUD; tras los pliegues de la carne. *Revista Almiar*, 1-6.

	<p style="text-align: center;">INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO</p>	Código	FDE 089
		Versión	03
		Fecha	2017-01-31

^{xix} Hölderlin, F. (1995) Hölderlin Poesía. Ediciones 29. Barcelona.