

Colores Herejes

María Paola González Montoya

Monografía presentada para optar al título de Especialista en Literatura Comparada

Tutor: Pedro Agudelo Rendón, Doctor (PhD) en Filosofía

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Especialización en Literatura Comparada
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(González Montoya, M. P. 2024)
Referencia	González Montoya, M. P. 2024. <i>Colores Herejes</i> . [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione posgrado UdeA (A-Z), Cohorte IV.

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes

Decana: Olga Vallejo Murcia

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A Yisus que me prende la luz para leer mejor y a J.I. que me reveló el amor por la palabra.

A Kiki y Lito y sus tantas formas del amor.

A Lancelot, mi caballero de la mesa gatuna.

Agradecimientos

A los libros y esa forma de la felicidad que es leer.

A Moni Botero, por su inmensa sonrisa, su buen gusto y su increíble disposición para sembrar cilantro y diseñar libros.

Contenido

Dedicatoria	3
Agradecimientos.....	4
Lista de Figuras	6
Lista de Tablas	7
Resumen	9
Abstract	9
Introducción	10
Capítulo 1	12
1.2 Objetivos	15
1.2.1 Objetivo general:.....	15
1.2.2 Objetivos Específicos:	15
Capítulo 2	15
Marco Conceptual	15
2.1 Las Emociones	15
2.2 Los Colores	18
Capítulo 3	23
Metodología	23
Primer Momento: Idea.	24
Segundo Momento: Prueba diseño e impresión.....	28
Tercer Momento. Maqueta Libro Colores Herejes	30
Capítulo 4	33

Colores Herejes	6
4.1 Primera Parte, Colores y Emociones en la novela Herejes.	33
4.2.2 Segunda Parte, Colores Herejes, libro arte – terapia.	38
5. Colofón.....	44
Referencias	45
Anexos.....	47
Anexo A. <i>Diseño de Impresión</i>	47
Portada y Contraportada.....	47
Cartilla 1	48
Cartilla 2	55
Anexo B. <i>Referencia de obras de arte usadas en el libro arteterapia</i>	62

Lista de Figuras

Figura 1. Modelo cromático circular del sistema afectivo	13
Figura 2. Teoría de los Colores. Wolfgang von Goethe.	20
Figura 3. Imágenes primer boceto del libro arte.	24
Figura 4. Prueba diseño e impresión.	28
Figura 5. Maqueta producto final. Relación de tamaño en comparación con un lapicero.	30
Figura 6. Maqueta 2 versión final. Relación de tamaño con un lapicero.....	31
Figura 7. Maqueta 3 versión final. Relación de tamaño con un lapicero.....	30
Figura 8. Portada libro Colores Herejes	38
Figura 9. Contraportadas libro Colores Herejes.....	39
Figura 10. Primera página. Libro a 2 cuerpos. El libro se puede abrir en simultanea o cada cuerpo	41
Figura 11. Registro página final libro impreso.	42
Figura 12. Registro de páginas del libro impreso.	40

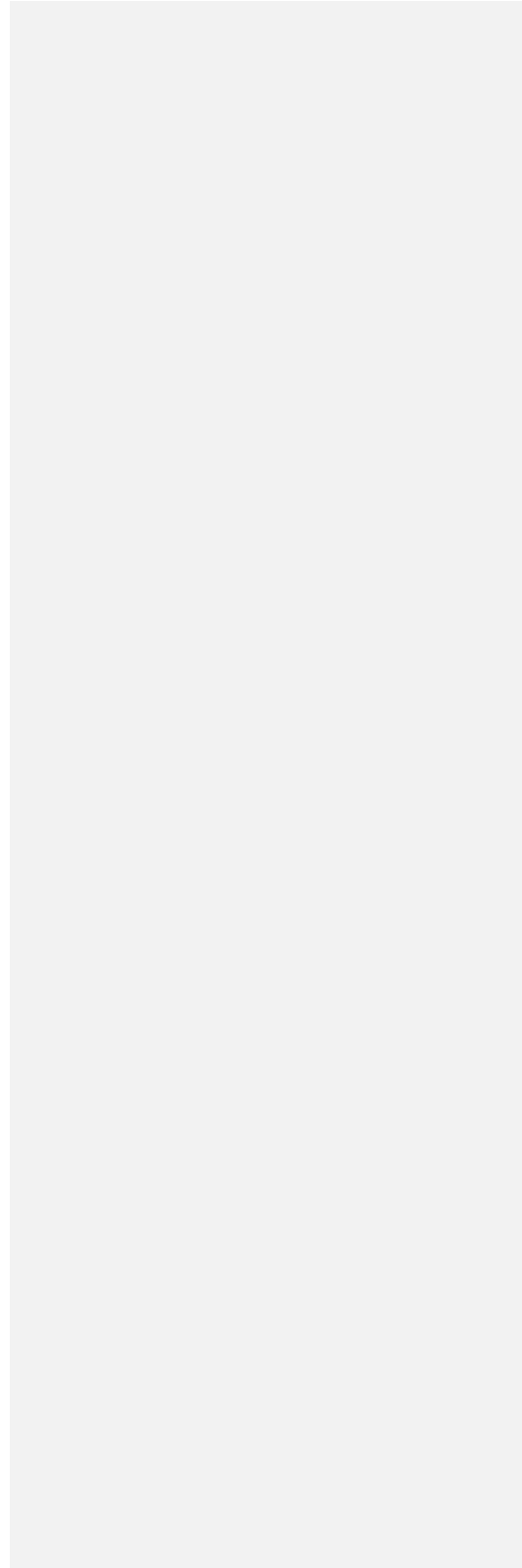
Colores Herejes

7

Figura 13. Obra de arte referencia de hereje.	62
Figura 14. Obra de arte referencia color magenta.	62
Figura 15. Obra de arte referencia color sepia.	60
Figura 16. Obra de arte referencia color negro.	60
Figura 17. Pieza de publicidad referencia color transparente.	61
Figura 18. Fotografía referencia color azul.	62
Figura 19. Obra de arte referencia color blanco.	63
Figura 20. Obra de arte referencia color gris.	63
Figura 21. Obra de arte referencia color crema.	64
Figura 22. Obra de arte referencia color amarillo.	64
Figura 23. Obra de arte referencia color verde.	68
Figura 24. Obra de arte referencia color marrón.	69
Figura 25. Obra de arte referencia color rojo.	69

Lista de Tablas

Tabla 1. Matriz categorial color - relato – emoción.	31
Tabla 2. Tabla resumen.	38

Resumen

Esta monografía plantea una reflexión sobre la relación entre color y emoción a partir de un análisis ecfrástico de libre interpretación de la novela *Herejes* de Leonardo Padura. Este trabajo condujo bajo la sombrilla de investigación creación a la producción de un libro arte terapia que busca generar la expresión de emociones en la interacción con el libro. En cada página se da una indicación con base en lo que puede transmitir un color en particular.

Palabras clave: color, emoción, libro de arteterapia, novela ecfrástica.

Abstract

This monograph proposes a reflection on the relationship between color and emotion based on an ekphrastic analysis of free interpretation of the novel *Herejes* by Leonardo Padura. This work led, under the umbrella of research and creation, to the production of an art therapy book that seeks to generate the expression of emotions in the interaction with the book. On each page an indication is given based on what a particular color can transmit.

Keywords: color, emotion, art therapy, ekphrasis.

Introducción

En *Del Alma*, Aristóteles trata el asunto de si hay un acto del alma que sea exclusivo de ella; dice que el cuerpo responde a afecciones del alma como dulzura, valor, miedo, compasión o alegría. Comenzamos este recorrido por las emociones y los colores y el arte reconociendo que la emoción atraviesa el cuerpo y que el arte provoca, incita, aguijonea, excita, aviva al alma a sentir.

La vida es una experiencia emocional. Para los humanos, experimentar emociones es fundamental en la forma de entender e interpretar el mundo. Lo emocional impacta las dinámicas sociales, las relaciones interpersonales y la relación con el entorno. Definir las emociones resulta complejo, en tanto que llegar al fondo de su naturaleza es difícil, experimentar rabia, enojo, alegría o envidia no es lo mismo que definir las o describirlas, las entendemos como una forma natural de reaccionar ante diversas situaciones.

El arte se constituye como una de las formas de representación de las emociones más potentes que existe al ser una poderosa herramienta que permite expresar de muchas formas verbales y no verbales eso que es difícil definir, por ejemplo, el desamor es complejo de explicar, pero una canción de despecho permite sintonizar con esa emoción, el horror también es difícil de expresar, pero un cuadro como el *Guernica* o los Grabados de Goya testimonian los horrores de la guerra sin necesidad de palabras. Una obra de arte permite al artista expresar aquello que siente, los trazos, el color, las texturas de un cuadro, el ritmo y la melodía de una canción, el encuadre de una fotografía o las formas y proporciones de una escultura reflejan sentimientos más profundos del artista y en ese proceso dialógico con la obra, el espectador responde con su propia emoción frente a esa creación, por ejemplo, cuando lloramos al ver una película o sentimos euforia al corear una canción o contemplamos un cuadro. Un aspecto interesante de la emoción que genera el arte es que es experimentada en primera persona, cada individuo tiene una respuesta subjetiva ante una película, una fotografía o un recorrido por un museo.

Si bien no todo el arte usa colores, pues hay artistas y obras que expresan emoción con formas, sonidos, movimientos, hay formas del arte que usan colores y esos colores representan emociones. Es más, el mismo color puede representar a la vez júbilo o nostalgia dependiendo del contexto y de la experiencia personal de quien ve el color o experimenta una obra de arte. Esta monografía se acerca a esa relación existente entre colores y emoción a través de un proceso de écfrasis de interpretación libre basado en la lectura de *Herejes*, escrita por el cubano Leonardo Padura.

Herejes es una novela, es histórica y una obra ecfrástica en sí misma. Écfrasis la entendemos como esa estrategia estético-literaria que permite presentar una interpretación del arte por parte del escritor (Agudelo, 2017).

La obra narra, en tres tiempos históricos, historias alrededor de un cuadro, en 1939 un barco llegó a La Habana procedente de Europa, en ese barco venían novecientos judíos, en Cuba y otros puertos del Caribe le negaron puerto y el barco regresó a Europa, estos judíos murieron en campos de concentración, esa historia es real.

La ficción cuenta que en el barco venían los Kaminsky, una familia que poseía un cuadro que pintó Rembrandt casi 300 años antes usando como modelo a un judío que fuera su estudiante. Los Kaminsky pretendían usar el cuadro para bajar del barco y pagar su llegada a tierra firme, no lo lograron y la familia regresó a Europa y murió en la segunda guerra mundial, casi 70 años después el cuadro aparece en una subasta en Londres. Elías, descendiente de los Kaminsky contrata al cubanísimo Mario Conde como detective para encontrar la verdad detrás de la aparición del cuadro y el destino de su familia.

Este trabajo permitió identificar, en una lectura centrada en la representación de emociones a través de los colores narrados en la obra, y bajo la sombrilla de la investigación creación a la producción de un libro de arte terapia usando colores como parte del lenguaje de las emociones.

Comentado [MP1]: Funciona mucho hacerle preguntas al texto. Cuéntame, por fa, qué permitió identificar este trabajo. En una primera lectura, pienso que es la forma en que se usan los colores como parte del lenguaje de las emociones; siendo así, podría hacerle un ajuste a la redacción tan pronto me confirmes.

Capítulo 1

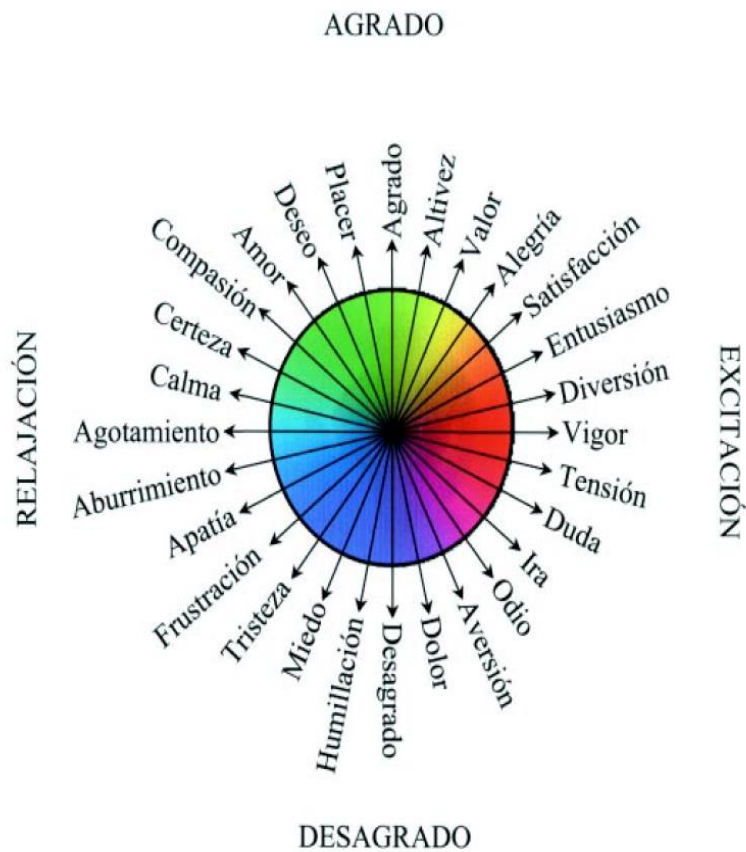
Antecedentes

Un trabajo interesante sobre cómo el contexto y la geografía influyen la percepción del color y los recuerdos y emociones que evocan es el *Diccionario de nombres del color en la Argentina* de Cristina Manganiello (2012), según la autora:

la función del lenguaje es nombrar, indicar. Así sustituimos con un signo el objeto que designamos. Esta designación representa al objeto de modo tal que no nos dificulta reconocerlo. Aunque esos signos sean de materia diferente al mismo, arriban a la esencia misma de lo que nombran (Manganiello, 2012, p. 7).

En la investigación de Díaz y Flores (2001) “La estructura de la emoción humana: Un modelo cromático del sistema afectivo”, los autores plantean que en la identificación de palabras que denoten emociones se puede elaborar una estructura del afecto vinculada con un modelo cromático según la asociación cultural de las emociones a colores fríos o cálidos. Este estudio es particularmente interesante en tanto que propone un círculo cromático que se muestra a continuación (véase Figura 1) y presenta una taxonomía de las emociones con 328 términos en español.

Figura 1. Modelo cromático circular del sistema afectivo

“La estructura de la emoción humana: Un modelo cromático del sistema afectivo” Díaz y Flores (2001)

En: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58242403>

Otro asunto que llama la atención lo propone Castro (2017) en su artículo “Una aproximación al complejo emotivo del arte”, quien hace un recorrido teórico por la historia del

color, algunas teorías sobre la emoción y la diferenciación entre arte y artesanía, y hace énfasis en que no es función *per se* del arte generar emoción. En su discusión manifiesta que las emociones no son homogéneas y que se debe distinguir entre las emociones con bases cognitivas como el patriotismo y otras en las que el componente cognitivo no es evidente como el disgusto. Propone como vía de estudio indagar sobre la distinción entre emociones y estados de ánimo, sostiene que la emoción está dirigida al objeto que la origina mientras que el estado de ánimo es previo y puede modificar la emoción, de ahí que obras como la música instrumental, el arte abstracto o una novela se relacionen con estados de ánimo como la melancolía o la depresión que según este autor no son emociones sino estados de ánimo y que de acuerdo con Heidegger según lo cita Castro “el estado de ánimo posibilita que uno esté en el propio mundo y determina cómo lo está” (Castro, 2017. p. 81).

En estudios más recientes, Sánchez (2024) presenta su artículo “Psicología y uso del color: Transformación, reinterpretación y creación de nuevos significados sociales” que en el marco del estudio sobre preferencia y significado del color en jóvenes universitarios en Ecuador, propone que en tanto la percepción de color tiene un fuerte arraigo cultural se debe profundizar sobre la identidad y los colores propios de los jóvenes latinoamericanos y ecuatorianos en particular. En este estudio identificaron colores con emociones a través de técnicas de asociación libre y posterior a ello buscaron con herramientas de oculometría medir la atención que se da a determinados colores, con ello evidenciaron que los colores tienen significados simbólicos que influyen en procesos mentales superiores como atención, percepción y memoria; en una segunda fase del estudio pretende identificar la influencia en la toma de decisiones.

Como antecedentes de libros de arte terapia para jóvenes, tomamos como referente “Destroza este diario” de Keri Smith. El libro contiene retos para intervenir e interactuar con cada página, pintar, escribir, romper el libro. La invitación de la artista canadiense es a ser creativos sin temor a dañar el libro. Desde su primera edición en 2014, ha vendido más de 10 millones de ejemplares.

La inspiración del diseño del producto final la encontramos en la publicación de Pilar Gutiérrez Llano, de Tragaluz Editores, *Solo tenías que darme la mano*.

1.2 Objetivos

1.2.1 *Objetivo general:*

Definir puntos de encuentro entre la psicología, el arte y la creación texovisual por medio de colores y emociones derivados del libro ecfrástico *Herejes* de Leonardo Padura y producir un libro de arte terapia siguiendo la metodología de la investigación creación.

1.2.2 *Objetivos Específicos:*

- Identificar emociones en *Herejes* de Leonardo Padura con el fin de caracterizar su presencia ecfrástica en los colores referidos en la novela.
- Crear un dispositivo de arte terapia dirigido a jóvenes, especialmente a adolescentes y jóvenes entre las edades de 12 a 14 años, para quienes es retador identificar una emoción y más aún expresarla.

Capítulo 2

Marco Conceptual

Este capítulo se aproxima a la intersección entre arte, emociones y colores a través de un acercamiento a cada tema y algunos puntos de fuga entre ellos.

2.1 Las Emociones

¿Para qué sirve el arte? Para darnos la breve, pero fulgurante ilusión de la camelia, abriendo en el tiempo una brecha emocional que parece irreductible a la lógica animal. ¿Cómo surge el arte? Nace de la capacidad que tiene la mente de esculpir en el ámbito sensorial. ¿Qué hace el arte por nosotros? Da forma y hace visibles nuestras emociones y, al hacerlo, les atribuye este sello de eternidad que llevan todas las obras que, a través de una forma particular, saben encarnar el universo de los afectos humanos (Barbery, 2008, p. 227).

Las emociones son una respuesta humana ante estímulos externos, forman parte del conjunto de procesos afectivos, son descritas fisiológicamente como una respuesta multidimensional coordinada entre aspectos físicos y conductuales ante un estímulo externo, las emociones son intensas y de corta duración, desencadenan cambios vasculares, viscerales y motores, pueden ser clasificadas como expresiones internas o señales generadas por el cuerpo como aumento o caída de la presión sanguínea, sudoración, sensación de vacío en el estómago o señales externas como gestos, expresiones faciales, cambios en la coloración de la piel, cambios en el sonido de la voz o modificación de la postura corporal. Aristóteles reconoció a las pasiones como respuestas que atraviesan el cuerpo, la ira que calienta la sangre, el temor que produce temblor o palidez y enfría el cuerpo o la vergüenza que causa rubor (Trueba, 2009)

Denzin (1984) las define como una experiencia corporal situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia, es decir la emoción es temporal, recorre el cuerpo y es tan intensa que constituye un mundo de experiencia emocional que se afecta por las relaciones inter e intrapersonales e influye en el estado de bienestar. Las emociones son procesos vivos, voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes que de acuerdo con Bericat (2012), resultan de una respuesta fisiológica o neurológica que contiene componentes cognitivos, expresivos, experienciales, conductuales y motivacionales que ante situaciones del diario vivir permiten evaluar si esta situación tiene un impacto positivo o negativo para la persona teniendo en cuenta las consecuencias que un hecho tenga sobre el bienestar, necesidades e incluso sobre el plan de vida.

Desde que se conoció la teoría evolucionista de Darwin, se ha planteado que las emociones tienen una función en la adaptación y el desarrollo que incluso permite identificar emociones básicas como parte del repertorio humano, esto suponiendo que algunas expresiones son universales (Fernández y otros, 2007), las emociones son una forma de adaptación al medio ambiente a través de respuestas afectivas ante situaciones que impacten el equilibrio vital de tal forma que incluso la vivencia de una emoción tiene la capacidad de afectar a una persona de tal forma que se detengan procesos cognitivos o comportamentales que estaban en curso y que esa emoción actuó como una especie de resorte que obliga a jerarquizar y ajustar las respuestas y

manifestaciones que sean funcionales ante el estímulo que desatara la emoción (Palmero y otros, 2011).

Las emociones tienen funciones comunicativas y vinculantes, son fundamentales en el catálogo de respuestas no verbales al permitirle al individuo expresarse mediante signos, gestos o movimientos, e inciden en las relaciones intrapersonales al comunicar un estado de la persona e incluso al permitir reacciones a las emociones vividas por otros, por ejemplo, empatía o rechazo incidiendo en las formas de la interacción social. Vale anotar que las emociones tienen una conexión importante con pensamientos complejos, ideas, prejuicios y valores.

La teoría general de las emociones diferencia entre emociones primarias y secundarias, según Bericat (2012) las primarias son evolutivas, universales y necesarias para la sobrevivencia como el miedo o la satisfacción, las emociones secundarias como la vergüenza, el orgullo, el placer, la nostalgia, la decepción o el resentimiento están condicionadas por el medio cultural, Castro (2017) propone que es necesario diferenciar las emociones en las que no se evidencia un proceso cognitivo como el miedo o el disgusto, de aquellas emociones en las que hay elementos cognitivos evidentes y sofisticados por ejemplo los celos o la esperanza o aquellas respuestas que exigen cierto nivel intelectual como el patriotismo. La investigación intercultural de las emociones plantea que cuando una persona realiza una expresión facial de una emoción, esta es reconocida por otros, incluso las expresiones falsas también son reconocibles, esta capacidad para reconocer una emoción es un componente básico de la comunicación no verbal y que se puede identificar en diferentes culturas.

Según la teoría psicológica que plantean Subero y Esteban (2023), las emociones son vividas por cada individuo de manera diferente, en tanto que están arraigadas a la experiencia, tienen carácter multidimensional, dinámico y en muchas ocasiones son imprevisibles y hasta contradictorias para las personas que las viven, en este sentido toma relevancia el reconocimiento de la subjetividad en tanto que cada sujeto experimenta una realidad distintiva en su trayectoria de vida por lo que sentir una emoción también está atravesado por valores, creencias y aprendizajes y pueden cambiar o sostenerse en el tiempo, es decir la forma de vivir una emoción está atada al flujo de experiencias e interpretaciones propias del desarrollo humano y que se pueden entender en la forma simbólica que adquiere esa experiencia.

En la misma línea, Palmero & otros (2011) proponen que “la experiencia subjetiva o sentimiento permite al sujeto poner un rótulo o una cualidad a la emoción que experimenta” (p. 155), estos autores traen la distinción entre *afecto*, *humor* y *emoción* como partes de la respuesta

Comentado [MP2]: Falta la página

emocional, el afecto se conecta con la preferencia que surge del conocimiento del valor que tienen diversas situaciones para el individuo; el humor que además de la experiencia suma las creencias que pueda tener el sujeto sobre sentir placer o dolor, el humor suele durar más en el tiempo. Así, mientras la sorpresa se expresa en un corto periodo, el buen o mal humor suele durar tanto más.

Una relación importante entre arte y emoción se da en buena medida en el valor que se otorga a una obra de arte por la emoción que la misma provoca, la filosofía del arte plantea que una obra tiene la capacidad o bien para encarnar una emoción y comunicar la intención del artista o bien para generar en quien la aprecia una respuesta emocional, incluso que la obra de arte en sí misma puede expresar una emoción; aunque el júbilo y la alegría no son lo mismo y sea difícil verbalizar las diferencias entre ellas, al escuchar una obra como *La Sinfonía de los Juguetes* de Mozart se siente júbilo, alegría, juego o asombro.

2.2 Los Colores

En este apartado nos acercamos a la historia de la teoría del color bajo la premisa de que los colores están determinados por diferentes tecnologías, paradigmas y escuelas de pensamiento artístico (Valdez, 2019). La teoría del color ha sido abordada en diferentes momentos históricos y por disciplinas tan complejas como la antropología, la genética o la psicología, esta aproximación se da desde algunos hitos en la historia de esta teorización.

El color es percepción, es lo que el ojo capta de la forma en que la luz se absorbe o se refleja sobre una superficie, es una sensación o respuesta que se da en el cerebro por el efecto que provocan en la retina las longitudes de onda, no es propiedad intrínseca de la materia.

El tema del color fue abordado por los pensadores griegos desde el siglo V a.C. Ferrer (1999) refiere que una de las primeras fuentes escritas que menciona a los colores son los poemas de Alcmeón de Crotona y su reflexión sobre la antítesis entre el blanco y el negro, para Anaxágoras era válida la ‘teoría de la emanación’: los ojos emanaban fuegos que se extendían hasta tocar los objetos del mundo y hacerlos visibles, así el fuego permitía distinguir objetos claros y oscuros. Demócrito señaló el vínculo existente entre luz y color reconociendo el vínculo entre ‘la impresión de claridad y la de color’ concluyendo que la emisión de imágenes iba de los objetos a los ojos y no al contrario. Por su lado Platón sostuvo que los colores eran resultado de la dilatación o contracción de la luz que va del ojo a los objetos, el blanco dilata y el negro contrae, en un punto

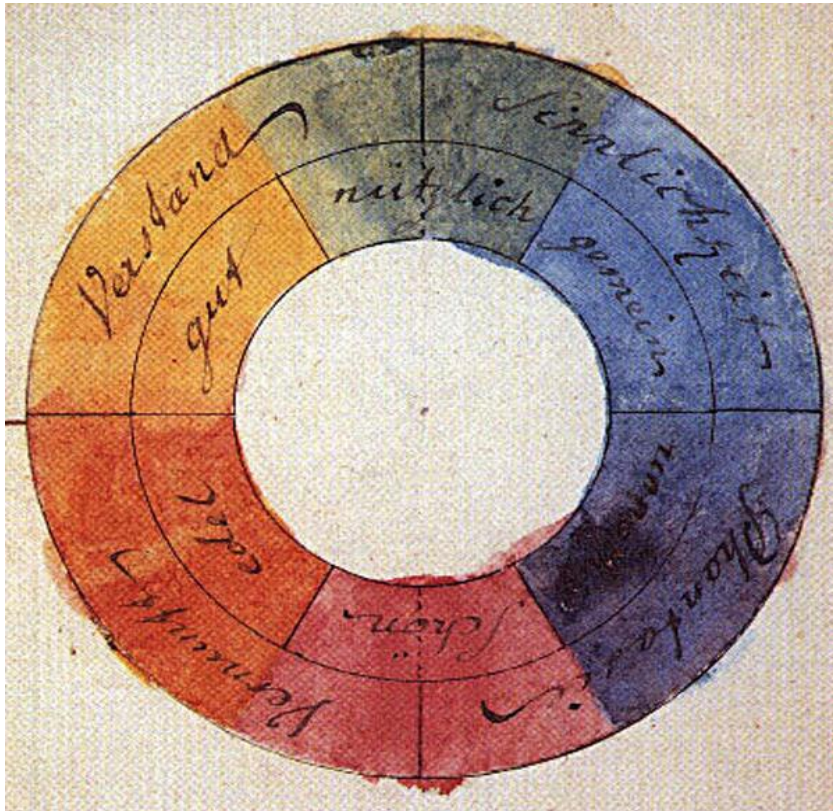
intermedio de esa dinámica estaría el rojo. Aristóteles, su discípulo, definió blanco y negro como colores básicos y rojo, amarillo, verde y azul como colores intermedios que resultan de una combinación de claridad y oscuridad. Este filósofo cuestionó la teoría de la emanación al preguntar por qué no se ve en la oscuridad si el fuego emana de los ojos, así, propuso que la luz viaja en algo parecido a las ondas. Teofrasto, en su escrito “Sobre las Sensaciones”, definió cuatro colores básicos, el blanco que asoció a lo liso, claro y brillante, el negro como lo oscuro y rugoso, el rojo con lo caliente y el verde con lo sólido, el resto de los colores complementarios proceden de mezclarlos. Finalmente, frente al trabajo de los griegos sobre la teoría del color, podemos mencionar al astrólogo Antíoco de Atenas en el siglo II a.C., quien asignó colores a los cuatro elementos: amarillo al fuego, rojo al aire, blanco al agua y negro a la tierra.

En el Renacimiento, el artista Leonardo Da Vinci describió el color como una propiedad de la materia (Bartola, 2016) y propuso que de los opuestos blanco y negro surgían 4 colores principales, amarillo, verde, azul y rojo; de la mezcla de estos colores surgirían todos los demás, luego el mismo artista identificó que el verde se obtenía de la mezcla de otros colores.

Durante años los colores fueron asunto de los artistas hasta que en el siglo XVII sucedieron varios hitos en el estudio y teorización del color. En 1637 Descartes, el filósofo francés, expresó que las gotas de lluvia al ser refractarias de la luz permitían la aparición de los colores del arcoíris. En 1664 Robert Boyle, químico irlandés, propuso que, con tres colores, amarillo, azul y rojo, se podían crear todos los demás. En 1666 Newton explicó que la luz solar es luz blanca y que se descompone en siete colores al pasar por un prisma (Ferrer, 1999).

A finales del siglo XVIII e inicios del XIX Johann Wolfgang Goethe se dedica al estudio de los colores tomando como referencia la obra de Newton, en sus obras *Contribuciones a la óptica* (1792) y *Teoría de los colores (Zur Farbenlehre)* (1810), considerada una obra fundacional en la teoría del color, introdujo la hipótesis que el origen de los colores se da en la interacción de la luz y la oscuridad, de forma poética dice los colores son actos de la luz que tienen la fuerza para provocar tristeza o alegría. Goethe propone que los colores son de tres tipos: los físicos que son producidos por medios translucidos o transparentes se generan cuando la luz atraviesa un medio como el agua o un vidrio, los químicos que son colores materiales o permanentes y que se pueden fijar, quitar o adherirse a un cuerpo y los fisiológicos que son aquellos que comprometen al órgano visual, que generan un acción y reacción en la retina (Pimentel, 2015). La figura que sigue muestra la pintura que realizara Goethe para representar el círculo cromático propuesto en su teoría.

Figura 2. Teoría de los Colores. Wolfgang von Goethe.

Fuente: Dominio público, vía [Wikimedia commons](https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_colores), https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_colores

En 1815 Schopenhauer (2022), definió el color como la acción de la retina cualitativamente bipartida (p. 20), por lo que un color es la mitad cualitativa de la actividad de la retina y la otra mitad se complementa con otro color; de tal forma que el color es la respuesta a la luz que impacta el ojo y que se divide en la escala cromática que oscila entre el blanco que es luz y el negro que es oscuridad, es decir que es una sensación que se explica a partir de la luz que entra en la visión y

permite actividad retiniana, es decir, vemos el mundo de colores por la reacción de la retina sobre los estímulos que la impactan. En tanto sensación, para este pensador el color es independiente del objeto con el cual lo asociemos; afirma, también, que la retina tiende teleológicamente hacia la actividad de contemplar luz, induce a pensar que el ojo se alimenta de los colores (Elorduy, 2018). En su teoría, Schopenhauer diferencia entre colores físicos como tonalidades que se muestran en combinación de la luz y transparencia del medio y químicos como “cierta disposición de la superficie de los cuerpos en virtud de la cual provocan una u otra parte de la acción bipartita de la retina” (p. 41).

A comienzos del siglo XX el artista Albert Munsell propuso un sistema para la organización de los colores que se conoce como el *árbol Munsell*, que hoy reproducen las cartas de colores de los fabricantes de pinturas y se basa en una disposición ordenada de los colores desde el tono que más se acerca al gris hasta el tono más iluminado del mismo color.

2.1 Puntos de Fuga

Para Calvo (2015) la contribución de Goethe es fundamental, no solo por el estudio científico adelantado por el poeta sino porque sus resultados abrieron la conversación sobre la relación entre los colores, los estados emocionales y sus efectos psicológicos sobre la percepción, Goethe propuso el efecto sensible moral de los colores diferenciando entre colores cálidos y fríos, los cálidos como el naranja, rojo y amarillo son colores positivos que hacen que ayudan a la agilidad mental, la hacen despierta y centrada los colores fríos como el azul son negativos y causan sensación de fragilidad y ansiedad.

Como dice Hayten (1976) “el color tiene vida en sí mismo” (p.12), no es solo un efecto cromático, sino que tiene la potencia para generar desde reacciones simples a complejas y expresar toda clase de emociones, no es solo que influya en los individuos sino que los colectivos le han otorgado significados a los colores, estudios sobre simbolismo cromático en diferentes grupos humanos dan cuenta que de significados que trascienden su apariencia, es así como un color puede crear sensaciones térmicas, relaciones con lo masculino o lo femenino, con la pasión, el romance o el duelo.

El color tiene un enorme significado cultural, simbólico y emocional, por su lado, la psicología se interesa por los efectos que el color tiene en la psique humana, la manera como influencia las formas de pensar y actuar. La psicología del color basa su objeto de estudio en el análisis y usos de las reacciones, emociones y comportamientos ante los colores. Según Haller, citada por Sánchez (2024) esta disciplina explica cómo las personas se relacionan con el color por medio de la asociación es decir la relación que establecen entre un color y una experiencia personal o cognitiva, del símbolo cultural que es un significado que forme parte del folclore o de las prácticas culturales comunitarias o del significado psicológico al comprender un mensaje que llega al inconsciente.

La psicología del color ha sido de gran utilidad para artistas, publicistas, diseñadores, maestros y en general para cualquiera que use colores como medio de expresión, los colores pueden ser usados para emular peligro, crear calma o producir ansiedad, son funcionales a propósitos comunicativos. Gracias a su valor expresivo, el color permite ser vehículo de sensaciones, deseos, emociones y sentimientos, incide en la manera como los individuos y los colectivos se relacionan con su entorno a través de diferentes medios, hoy es innegable su uso en el bienestar, en los símbolos políticos y culturales, en la publicidad o en la moda.

El psiquiatra suizo Carl Jung, pionero en el uso de colores en arteterapia psicológica, sostiene que los colores son el lenguaje del inconsciente, la respuesta humana al color atraviesa el cuerpo y viene de la experiencia, del bagaje cultural y del consciente colectivo y relacionó el color con pensamientos y emociones, por ejemplo el verde es la naturaleza y la esperanza, el azul es el color del cielo, de lo espiritual y de la mente, el amarillo es luz e intuición y el rojo es pasión es decir sentimiento, según Heller (2007) todo color tiene un significado que impacta la vivencia de la cotidianidad y cuyo efecto está determinado por el contexto.

La arteterapia es una forma terapéutica que promueve el bienestar por medio del proceso creativo usando pintura, escultura o escritura bajo la premisa que el arte permite reconocer emociones y expresarlas, explorar sentimientos y procesar experiencias traumáticas. La arteterapia ofrece una forma alternativa de trabajar emociones que es útil para personas que tienen dificultad para expresarse a través de la palabra en psicoterapia tradicional, contribuyendo a la reconstrucción de la subjetividad sacando a la luz información que está en niveles profundos de la psique.

Capítulo 3

Metodología

El primer paso en esta monografía fue una lectura de la novela *Herejes* con la intención de identificar emociones representadas a través de colores en un ejercicio de écfrasis de interpretación libre, recreativa e intertextual. La écfrasis sucede a través de la representación hecha de las descripciones que trae la narración y que son interpretadas con la intención de “dotar de vida al relato” (Agudelo, 2011, p. 85).

El segundo paso fue la producción de un libro arteterapia que surge de la práctica artística y la reflexión sobre ella (Brianza, 2016), bajo el modelo de investigación – creación centrada en la investigación en arte. Esta forma de creación parte de un proceso de experimentación que obtiene como resultado un producto artístico, la investigación – creación permite generar nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos o la creación de un producto que usa lenguaje musical, audiovisual o escultórico.

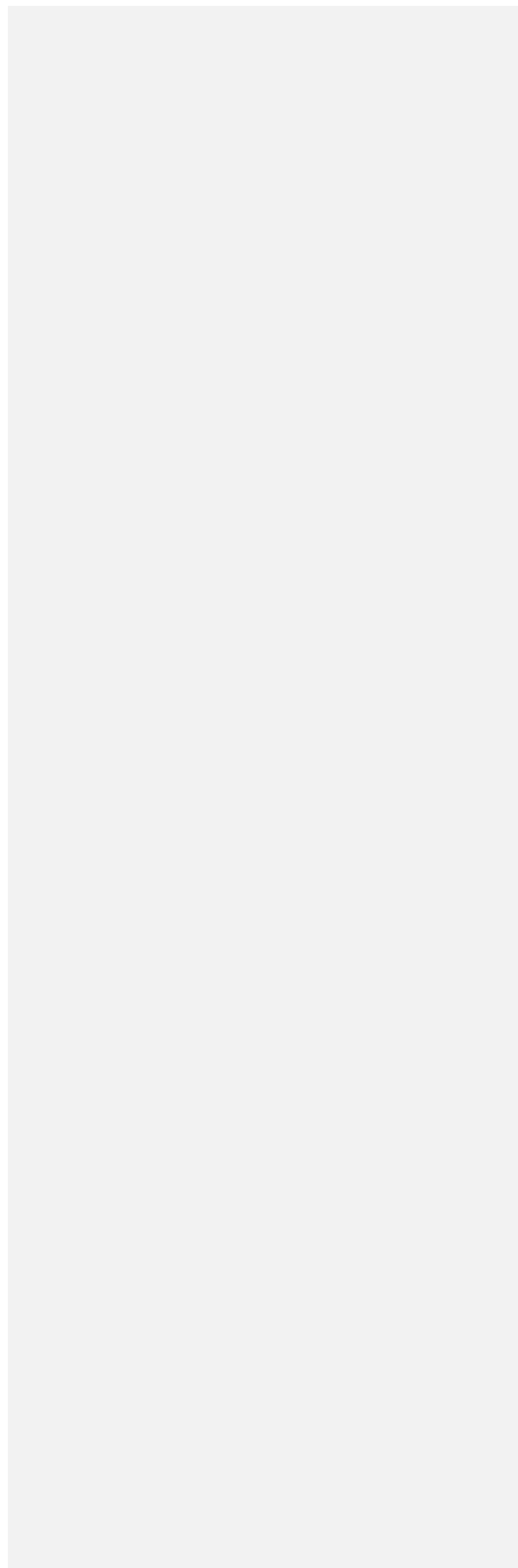
A continuación, se presenta la ruta metodológica:

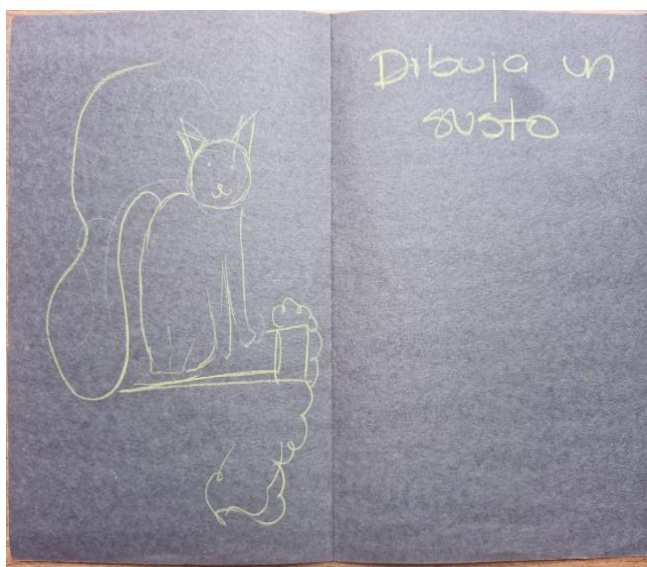
1. Lectura analítica del libro *Herejes* identificando pasajes ecfrásticos en los que el autor relata la vida de un pintor famoso, Rembrandt, y el proceso de creación de un cuadro.
2. Identificación de los colores en la novela, categorizando su correlato emocional.
3. Análisis ecfrástico y experimentaciones textovisuales para la elaboración del producto creativo
4. Diseño y producción del libro de arte terapia interactivo.

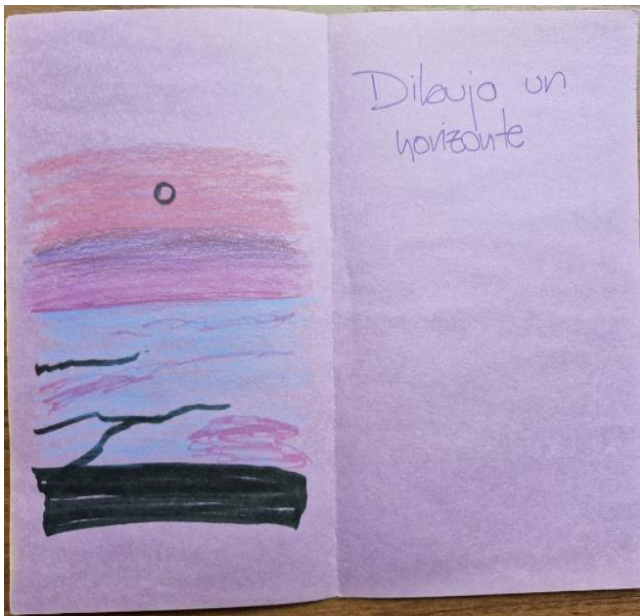
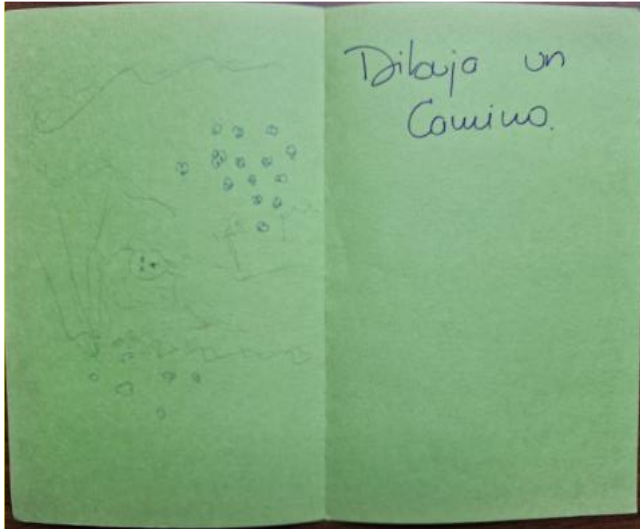
A continuación, se muestran tres momentos del proceso de creación del libro arte – terapia. Este libro se concibió como una herramienta para permitir que jóvenes de 12 a 14 años expresaran emociones desde la relación con un color.

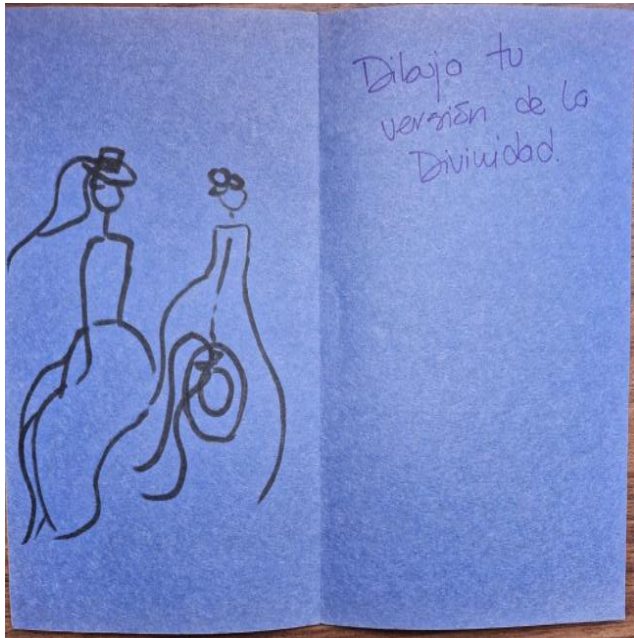
Primer Momento: Idea.

Figura 3. Imágenes primer boceto del libro arte.

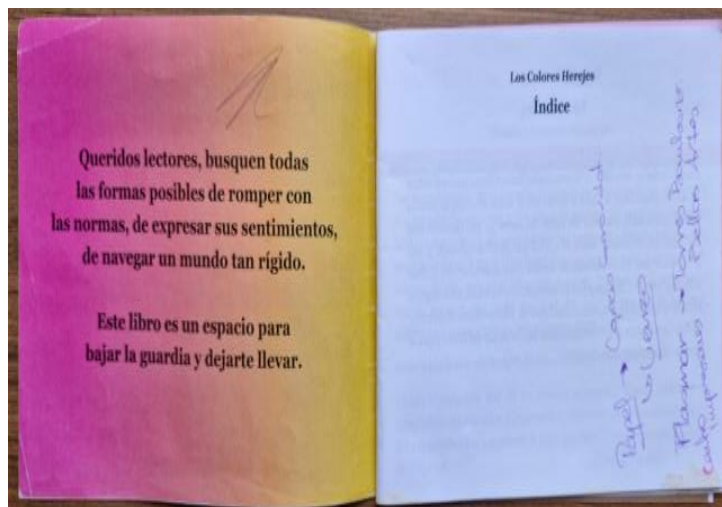
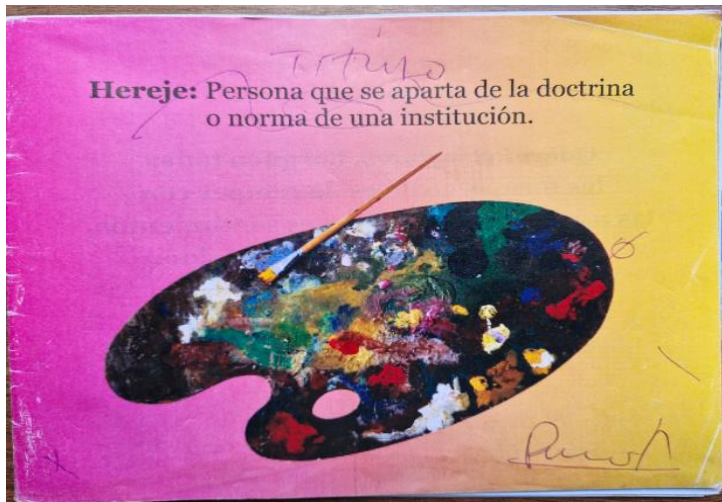

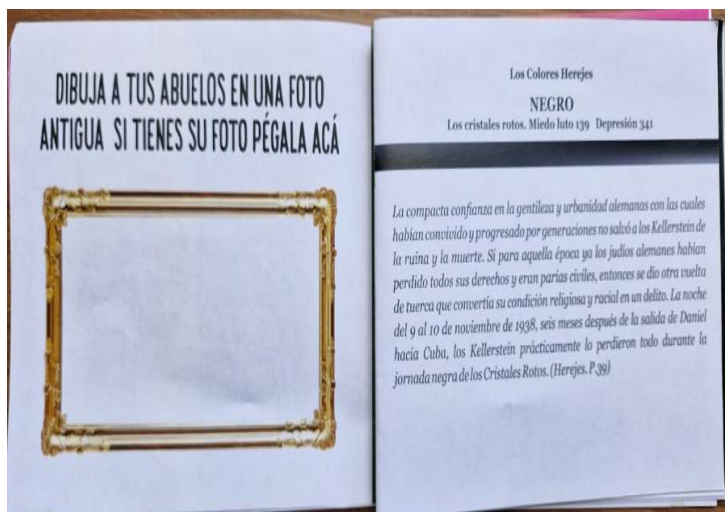

Segundo Momento: Prueba diseño e impresión.

Figura 4. Prueba diseño e impresión.

}}

Tercer Momento. Maqueta Libro Colores Herejes

Figura 5. Maqueta producto final. Relación de tamaño en comparación con un lapicero.

Figura 6. Maqueta 2 versión final. Relación de tamaño con un lapicero.

Figura 7. Maqueta 3 versión final. Relación de tamaño con un lapicero

Capítulo 4

En busca de los colores herejes

«Pon ocre, amarillo, bermellón, blanco y siena en tu paleta. Con esos colores Apeles pudo pintar a Alejandro tomando un rayo con la mano frente al templo de Artemisa. Con esos colores se puede pintar todo», dijo el Maestro.
(Padura, L. Herejes, p. 286)

Comentado [MP3]: No lo encontré en las referencias para ajustarlo acá

A continuación, se presentan los resultados en dos partes, la primera parte corresponde a los hallazgos las emociones representadas con colores identificadas en la lectura analítica de la novela *Herejes*, en la segunda parte se presenta el libro de arte terapia *Colores Herejes*.

4.1 Primera Parte, Colores y Emociones en la novela Herejes.

En la novela se identifican 12 colores relacionados a la expresión de una emoción. A continuación, se expone una tabla con el párrafo del texto por cada color expuesto y la emoción interpretada en esta monografía.

A continuación, se presentará una matriz categorial en la que se presentan, en la primera columna el color identificado, en la segunda columna el párrafo correspondiente en el que se ubica el color en la novela y en la tercera columna la emoción que evoca el relato.

Tabla 1. Matriz categorial color - relato – emoción

Color	Párrafo de la novela	Emoción
 MAGENTA	“Por pura intuición de desarraigado perseguía aquel territorio magenta y frío del pasado como una tabla capaz de salvarlo del naufragio en que se había convertido su vida, pero cuando sus recuerdos, vividos o imaginados, tocaban la tierra firme de la realidad, de	Silencio Zozobra

	inmediato reaccionaba y trataba de escapar de ella, pues en la silenciosa y oscura Cracovia de su infancia un vocerío excesivo solo podía significar dos cosas: o era día de mercado callejero o se cernía algún peligro” (Padura, p. 17).	
 SEPIA	Se trataba de una copia reciente de una impresión antigua. El sepia original de la fotografía se había tornado gris, y se podían observar los bordes irregulares de la cartulina primigenia. En la estampa se veía a una mujer, entre los veinte y los treinta años, ataviada con un vestido oscuro y sentada en una butaca de tela brocada y respaldo alto. Junto a la mujer, un niño, de unos cinco años, de pie, con una mano sobre el regazo de la señora, miraba hacia el objetivo. Por las ropas y los peinados Conde supuso que la imagen había sido tomada entre las décadas de 1920 y 1930. (Padura, p.34).	Memoria de la Familia Nostalgia
 NEGRO	La compacta confianza en la gentileza y urbanidad alemanas con las cuales habían convivido y progresado por generaciones no salvó a los Kellerstein de la ruina y la muerte. Si para aquella época ya los judíos alemanes habían perdido todos sus derechos y eran parias civiles, entonces se dio otra vuelta de tuerca que convertía su condición religiosa y racial en un delito. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, seis meses después de la salida de Daniel hacia Cuba, los Kellerstein prácticamente lo perdieron todo durante la jornada negra de los Cristales Rotos. (Padura, p. 39).	Miedo
 TRANSPARENTE	En uno de los párrafos finales de la misiva Isaías afirmaba: «Sueño con ser transparente». Aquella frase, resumen de su dramática voluntad de sumisa evasión, sería la inspiración capaz de mover muchas de las actitudes de su hijo y lo impulsaría, más que al deseo de adquirir una transparencia, a la búsqueda de convertirse en otro. (Padura, p. 40).	Mimesis

 AZUL	De mala gana los padres de la joven aceptaron la formalización del noviazgo cuando los muchachos iban a terminar el tercer curso de sus estudios en el instituto. Daniel se había presentado con el traje barato de falsa muselina a cuadros comprado a los libaneses de la calle Monte y la corbata de franjas azules, obsequio del dueño de La Flor de Berlín. (Padura, p. 76).	Orgullo
 BLANCO	La noche solía sorprenderlo en alguna de aquellas explanadas con el voceo de remates de aguafuertes y dibujos, la recogida de lienzos y el desmontaje de caballetes de exhibición, luego de haberse perdido por horas en la contemplación de paisajes siempre adornados por un molino o por una corriente de agua, de naturalezas muertas que se prestaban unas a otras sus figuraciones y abundancias, de típicas escenas callejeras y hogareñas, de oscuras recreaciones bíblicas emparentadas por el cálido aliento italiano de moda en todo el mundo, imágenes dibujadas o estampadas sobre telas, maderas y cartulinas por unos hombres dotados de la maravillosa capacidad de captar sobre un espacio en blanco un pedazo de la vida real o de la imaginada. Y de detenerlos para siempre por medio del acto consciente de crear belleza. (Padura, p. 206).	Creatividad
 GRIS	Desde aquella altura de vértigo la vista se adueñaba de una porción exagerada de un mar tentador, cruzado de franjas increíblemente precisas de colores y matices falseados por el azote despiadado del sol veraniego. La serpiente gris del Malecón, tendida bajo los pies de los improvisados vigías, marcaba, en dramático contraste, un arco preciso, opresivo, como si cumpliera con júbilo la misión de servir de barda entre lo circunscrito y lo abierto, entre lo conocido y lo posible, entre lo abarrotado y lo desierto. (Padura, p. 166).	Incertidumbre

 CREMA	Desde el turismo vieron al doctor. El hombre los esperaba en el portal, vestido como para una ocasión: pantalón crema y camisa con filos de la plancha bien visibles. La expectación del que una vez fuera Ricardito, el mulatito blanconazo capaz de improvisar versos y que, de la mano de su madre, se robara el corazón de Joseph Kaminsky resultaba patente. (Padura, p. 187).	Nervios
 AMARILLO	Alarmado por la potencia viva de esa imagen de fuerzas desatadas, empeñadas en desafiar todas las lógicas y los más elementales preceptos ya aprendidos (¿cómo era posible que el capitán Cocq, vestido de negro, aunque cruzado el pecho con una exultante banda rojo-anaranjada, ofreciera la impresión de encimarse al espectador por delante del alférez, ataviado de amarillo brillante, cuando todos sabían que los colores claros avanzaban y los oscuros daban impresión de profundidad?) (Padura, p. 209).	Sorpresa
 VERDE	Cuando al fin estuvo frente a la puerta verde del número 4 de la Jodenbreestraat, Elías Ambrosius sintió deseos de echar a correr. No es lo mismo tomar una decisión que ejecutar un acto; y si transponía el umbral custodiado por él durante meses, siempre soñando con aquel instante, estaría dando un paso irreversible. (Padura, p. 224).	Decisión
 MARRÓN	Un hombre triste nunca miraría al espectador. Buscaría algo que está más allá de quien lo observa, una huella remota, perdida en la distancia y a la vez dentro de sí mismo. Nunca miraría hacia arriba, buscando una esperanza; tampoco hacia abajo, como alguien avergonzado o temeroso. Debe tener la mirada fija en lo insondable... El rostro levemente inclinado hacia dentro, la luz no demasiado brillante en la mejilla que da al espectador, los párpados bien visibles... Para hacer que el rostro resalte y puedas concentrar la fuerza en él, lo mejor siempre ha sido un fondo marrón	Tristeza

	oscuro, pero nunca negro: la profundidad de la atmósfera se correspondería con la profundidad de los sentimientos, los reiteraría y acabaría con su misterio... Dime, muchacho, ¿te sientes capaz de pintar mi tristeza?» «Voy a intentarlo, con su permiso...» (Padura, p. 283).	
 ESCARLATA	En otras paredes había carteles de grupos musicales también desconocidos para Conde - un tal Radiohead y 30 Seconds to Mars-, pero el verdadero encontronazo con algo muy torcido llegó cuando el expolicía cerró la puerta y vio el póster enorme que allí imperaba. Bajo unas letras chorreantes y escarlatas (sí, pensó en el término escarlata, un color extraño a la paleta de su vocabulario) que advertían death note, había la imagen de un joven, sin duda japonés, de mirada feroz, boca dura, puños prestos a golpear y una banda de pelo negro sobre el ojo derecho: un bistec, ¿sushi? Pero el joven aparecía cobijado por la extraña y grotesca figura de un animal imprecisable, de alas vampirescas, pelos disparados, y una enorme boca delineada de negro, como la de un payaso expulsado del cielo o salido del infierno. Una imagen satánica. (Padura, p. 373).	Rabia

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los colores relatados en la novela y la emoción evocada por ellos.

Tabla 2. *Tabla resumen.*

	Color	Emoción		Color	Emoción
	Magenta	Miedo		Gris	Incertidumbre
	Sepia	Nostalgia. Memoria de la familia.		Crema	Nervios
	Negro	Miedo, luto, depresión		Amarillo	Sorpresa, asco, indignación
	Transparente	Mimesis, desaparecer		Verde	Decisión
	Azul	Orgullo		Marrón	Tristeza
	Blanco	Crear		Escarlata	Rabia

4.2.2 Segunda Parte, Colores Herejes, libro arte – terapia.**Figura 8.** Portada libro Colores Herejes

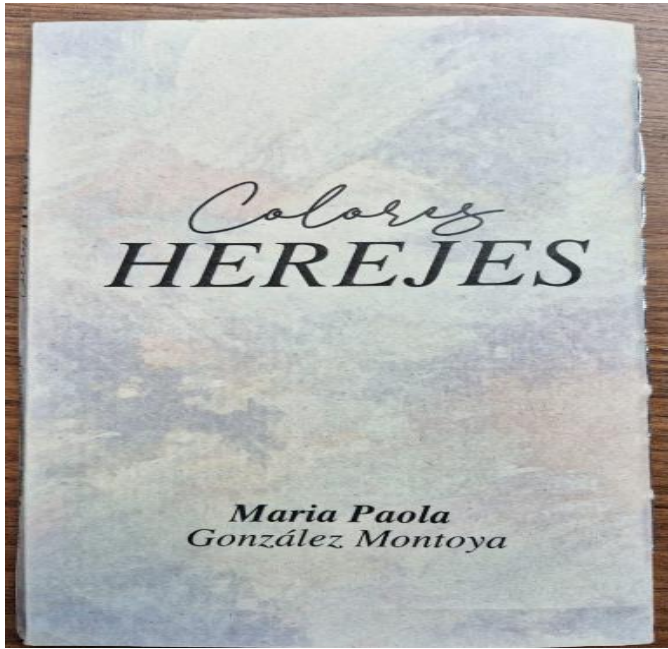

Figura 9. Contraportadas libro Colores Herejes.

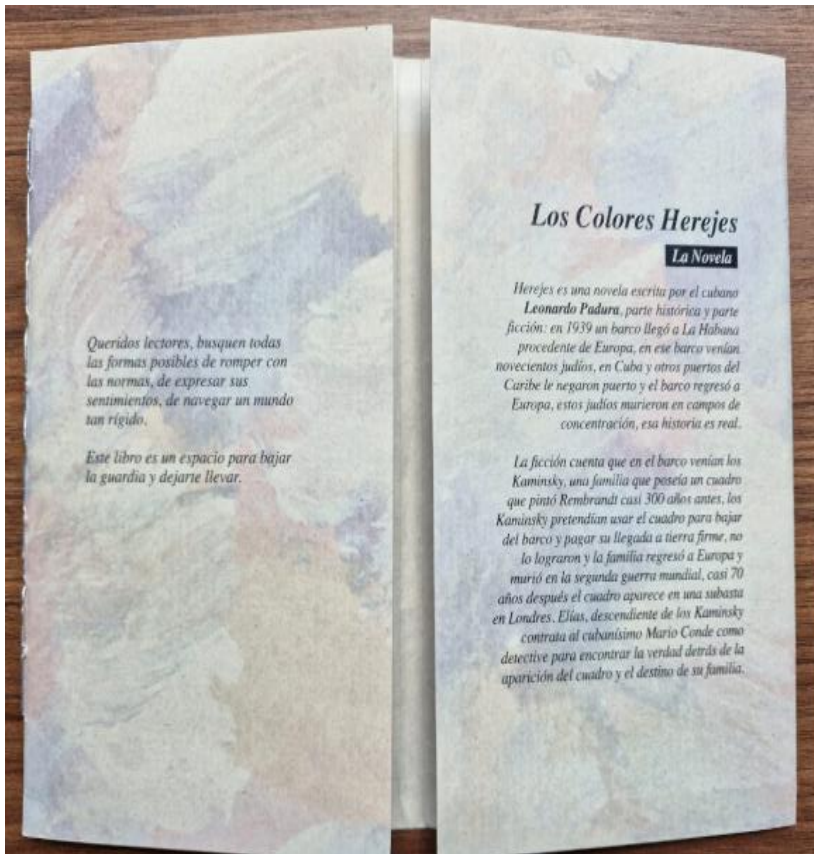

Figura 10. Primera página. Libro a 2 cuerpos. El libro se puede abrir en simultanea o cada cuerpo

Figura 11. Registro página final libro impreso.

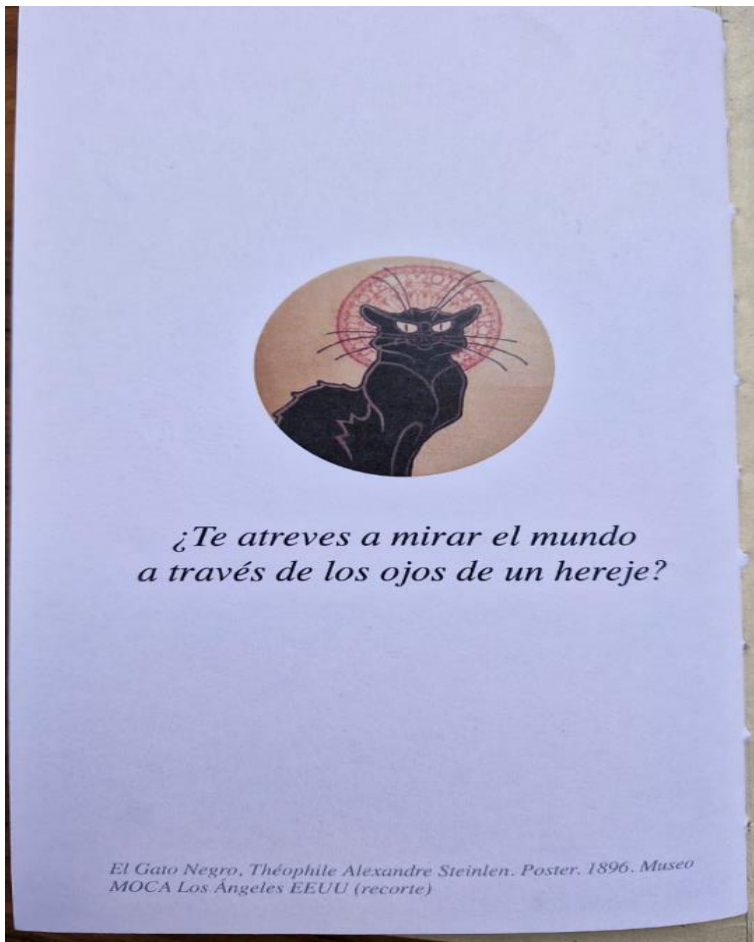
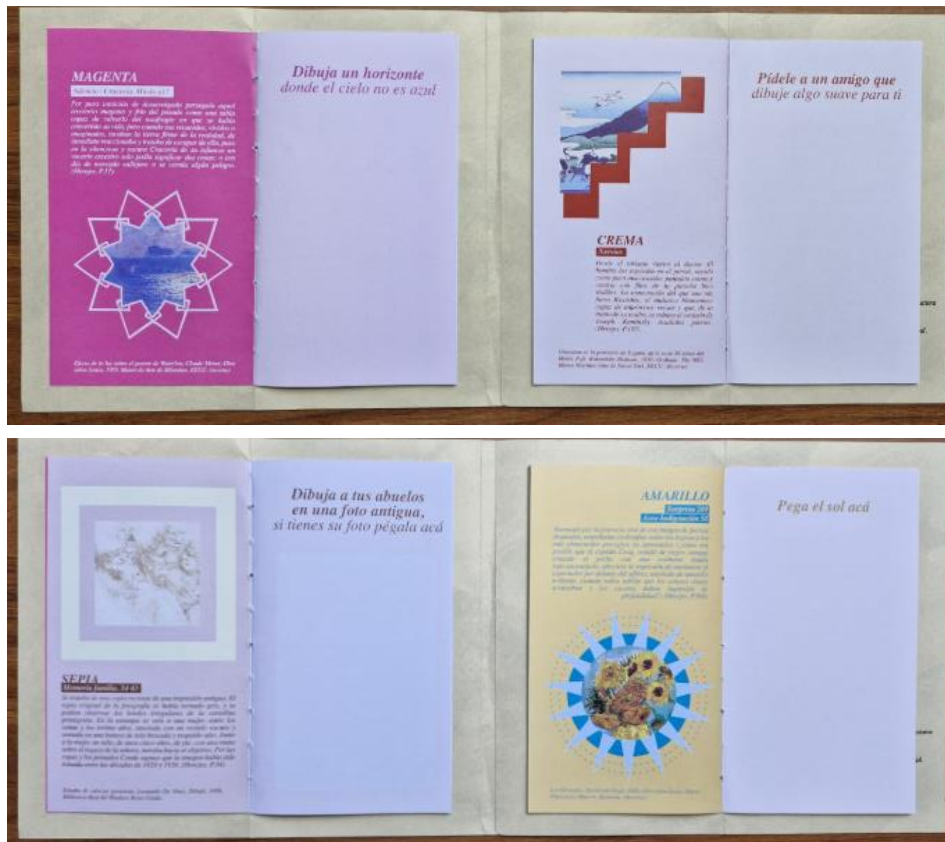

Figura 12. Registro de páginas del libro impreso.

5. Colofón

Las emociones son tan poderosas que atraviesan el cuerpo siendo colores, un susto hace palidecer pasando del blanco al transparente, la alegría ilumina el rostro en amarillo a naranja y la ira enrojece en tonos escarlata; los colores evocan recuerdos, sensaciones, experiencias vividas. Es común encontrar que a ciertos colores se les identifica una emoción que parece responder a un consenso, es así como el verde es naturaleza, el azul tranquilidad o el amarillo es luz, no obstante *Herejes* permite identificar otra calidad de emociones, lleva al lector a evocar sensaciones o reconocer la calidad de un entorno.

Para la autora de la monografía, lectora voraz, amante del arte visual, pero quien considera que no tiene capacidades creativas, el camino hacia la creación del libro arteterapia resultó complejo, inquietante y al final liberador. El reto de representar los colores de la novela en los diferentes contextos relatados en el libro y, en el ejercicio intertextual llevarlos a hacer posible que los jóvenes encuentren formas de expresar sus emociones fue intenso y divertido.

Identificar el punto de fuga, que fue la pregunta inicial de este trabajo, en una propuesta terapéutica ha permitido reconocer los beneficios y el impacto positivo del arte en los procesos de bienestar personal, la arteterapia como medio de expresión sirve para abrir conversaciones y expresar lo que cuesta decir, permite develar el estado emocional y a través del proceso de creación conectar pensamiento y sentimiento e incluso incidir en el bienestar físico y mental.

Referencias

- Agudelo, P. (2011). Los ojos de la palabra: La construcción del concepto de écfrasis de la retórica antigua a la crítica literaria. *Revista Lingüística y Literatura, Universidad EAFIT**, (60), 75–92.
- Agudelo, P. (2012). Entre realidad y ficción: La écfrasis literaria en “El engañoso cuadro” de Pedro Gómez Valderrama. *Co-herencia*, 9(17), 71–93.
- Barbery, M. (2008). *La elegancia del erizo*. Editorial Seix Barral.
- Bartolotta, C. (2016). Límites de la teoría del color en la enseñanza del lenguaje visual. En VIII Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (La Plata, 6 y 7 de octubre de 2016). [Conferencia].
- Bericat, E. (2012). Emociones. *Sociopedia*. <https://doi.org/10.1177/205684601253>
- Brianza, A. (2016). Medialabs: Investigación-creación entre la colaboración y la transdisciplina. *Perspectivas Metodológicas*, 16(18).
- Calvo Ivanovic, I. (2014, diciembre). Cuatro aproximaciones a la teoría de los colores de Johann Wolfgang von Goethe. Repositorio Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144576>
- Castro, S. (2017). Una aproximación al complejo emotivo del arte. *Aisthesis*, (62), 67–83. <https://doi.org/10.7764/aisth.62.4>
- Denzin, N. K. (2009). *On understanding emotion* (Original work published 1984). Transaction Publishers.
- Díaz, J. L., & Flores, E. O. (2001). La estructura de la emoción humana: Un modelo cromático del sistema afectivo. *Salud Mental*, 24(4), 20–35.
- Elorduy, E. (2018). Schopenhauer y el idealismo del color. *Euphyía - Revista de Filosofía*.
- Fernández, A. M., Dufey, M., & Mourgues, C. (2007). Expresión y reconocimiento de emociones: Un punto de encuentro entre evolución, psicofisiología y neurociencias. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 2(1), 8–20.
- Ferrer, E. (1999). *Los lenguajes del color*. Fondo de Cultura Económica.
- Gutiérrez, P. (2024). *Solo tenías que darme la mano*. Tragaluz Editores.
- Hayten, P. (1976). *El color en las artes*. Editorial LEDA.

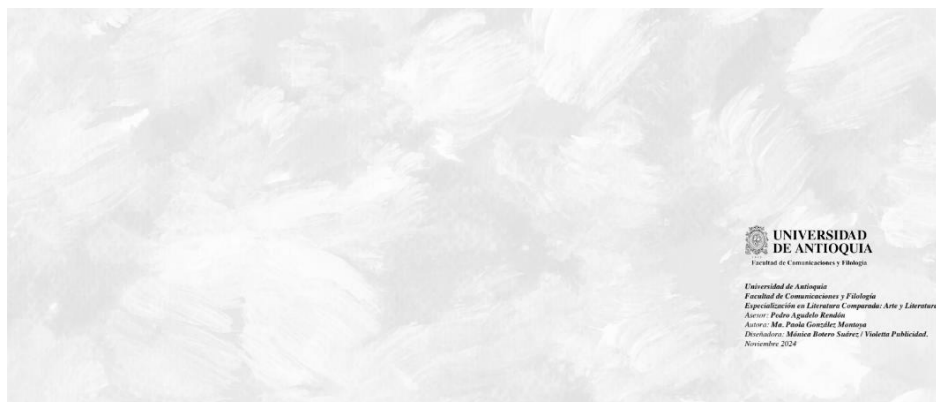
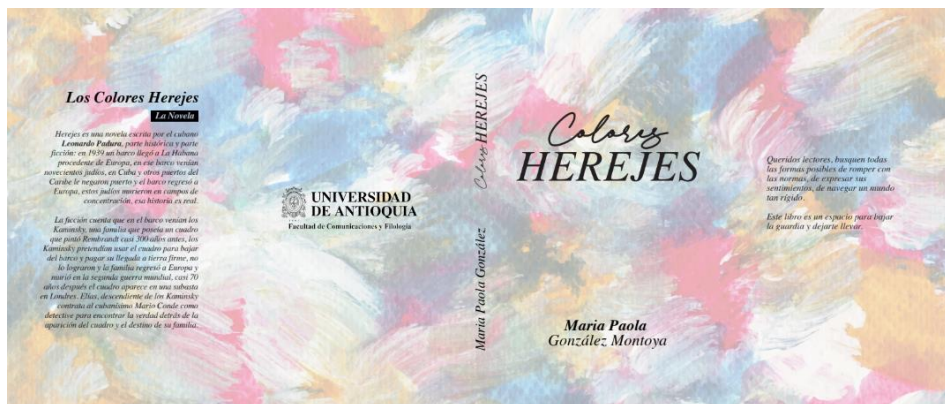
- Heller, E. (2007). *Psicología del color*. Editorial Gustavo Gili.
- Kemper, T. D. (1987). How many emotions are there? Wedding the social and autonomic components. *American Journal of Sociology*, 93, 263–289.
- Lawler, E. J., & Thye, S. R. (1999). Bringing emotions into social exchange theory. *Annual Review of Sociology*, 25, 217–244. <http://www.jstor.org/stable/223504>
- Padura, L. (2015). *Herejes*. Tusquets Editores.
- Palmero, F., et al. (2011). *Manual de teorías emocionales y motivacionales*. Publicacions de la Universitat Jaume I. <https://core.ac.uk/download/pdf/61393455.pdf>
- Pimentel, J. (2015). Teorías de la luz y el color en la época de las Luces: De Newton a Goethe. *Arbor*, 191(775), a264. <https://doi.org/10.3989/arbor.2015.775n5003>
- Sánchez Borrero, G. (2024). *Psicología y uso del color: Transformación, reinterpretación y creación de nuevos significados sociales*. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (224). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi224.11290>
- Schopenhauer, A. (2002). *Teoría fisiológica de los colores* (Obra original publicada en 1815). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- Smith, K. (2014). *Destroza este diario*. Editorial Paidós.
- Subero, D., & Esteban-Guitart, M. (2023). La comprensión de las emociones desde la teoría de la subjetividad de González Rey: Algunos desafíos contemporáneos en educación. *Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar*, 3(1), 165–183. <https://rieib.iberomx/index.php/rieib/article/view/51>
- Trueba, C. (2009). La teoría aristotélica de las emociones. *Signos Filosóficos*, 11(22), 147–170.
- Valdez, C. (2019). Rosa y azul: Sobre los colores para hombres y para mujeres. *Designio. Investigación en diseño gráfico y estudios de la imagen*, 1(2), 67–89. <http://cipres.sanmateo.edu.co/index.php/designio>

Anexos

Anexo A. Diseño de Impresión

A continuación, se muestran la portada y contra portada y 2 cartillas según el diseño de impresión

Portada y Contraportada.

Cartilla 1

Colores
HEREJES

*Persona que se aparta de
la doctrina o norma de una
institución.*

Maria Paola
González Montoya

*¿Te atreves a mirar el mundo
a través de los ojos de un hereje?*

El Gato Negro, Théophile Alexandre Steinlen. Poster. 1896. Museo
MOCA Los Angeles EEUU (recorte)

MAGENTA

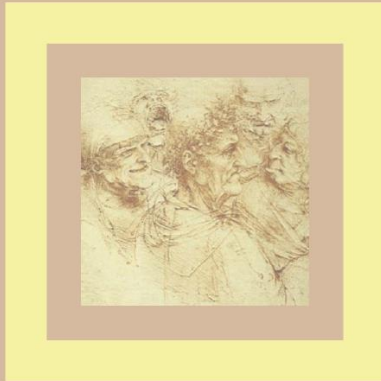
Silencio / Cracovia. Miedo p17

Por pura intuición de desarraigado perseguía aquel territorio magenta y frío del pasado como una tabla capaz de salvarlo del naufragio en que se había convertido su vida, pero cuando sus recuerdos, vividos o imaginados, tocaban la tierra firme de la realidad, de inmediato reaccionaba y trataba de escapar de ella, pues en la silenciosa y oscura Cracovia de su infancia un vocerío excesivo solo podía significar dos cosas: o era día de mercado callejero o se cernía algún peligro. (Herejes, P.17)

Efecto de la luz sobre el puente de Waterloo, Claude Monet, Oleo sobre lienzo, 1903. Museo de Arte de Milwaukee. EEUU. (recorte)

*Dibuja un horizonte
donde el cielo no es azul*

SEPIA**Memoria familia. 34 43**

Se trataba de una copia reciente de una impresión antigua. El sepia original de la fotografía se había tornado gris, y se podían observar los bordes irregulares de la cartulina primigenia. En la estampa se veía a una mujer, entre los veinte y los treinta años, ataviada con un vestido oscuro y sentada en una butaca de tela brocada y respaldo alto. Junto a la mujer, un niño, de unos cinco años, de pie, con una mano sobre el regazo de la señora, miraba hacia el objetivo. Por las ropas y los peinados Conde supuso que la imagen había sido tomada entre las décadas de 1920 y 1930. (Herejes. P.34)

Estudio de cabezas grotescas, Leonardo Da Vinci, Dibujo, 1490, Biblioteca Real del Windsor. Reino Unido.

*Dibuja a tus abuelos
en una foto antigua,
si tienes su foto pégala acá*

NEGRO**Los cristales rotos. Miedo luto 139 Depresión 341**

La compacta confianza en la gentileza y urbanidad alemanas con las cuales habían convivido y progresado por generaciones, no salvó a los Kellerstein de la ruina y la muerte. Si para aquella época ya los judíos alemanes habían perdido todos sus derechos y eran parias civiles, entonces se dio otra vuelta de tuerca que convertía su condición religiosa y racial en un delito. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, seis meses después de la salida de Daniel hacia Cuba, los Kellerstein prácticamente lo perdieron todo durante la jornada negra de los Cristales Rotos. (Herejes. P.39)

Vista de Dresde a la luz de la luna, Johan Christian Dahl, 1839, New Master Gallery Alemania.

*Escribe cómo se
siente un susto*

TRANSPARENTE

Mimesis. 40

En uno de los párrafos finales de la misiva Isaias afirmaba: «Sueño con ser transparente». Aquella frase, resumen de su dramática voluntad de sumisa evasión, sería la inspiración capaz de mover muchas de las actitudes de su hijo y lo impulsaría, más que al deseo de adquirir una transparencia, a la búsqueda de convertirse en otro. (Herejes, P.40)

Giselle, Ballet Nacional de Canadá, Poster Publicitario. 2024.
(recorte)

*Haz un cuento sobre
lo que se esconde
detrás de los velos*

AZUL

Orgullo 76

De mala gana los padres de la joven aceptaron la formalización del noviazgo cuando los muchachos iban a terminar el tercer curso de sus estudios en el instituto. Daniel se había presentado con el traje barato de falsa muselina a cuadros comprado a los libaneses de la calle Monte y la corbata de franjas azules, obsequio del dueño de La Flor de Berlín. (Herejes. P.76)

Mezquita Azul. Interior. Foto internet.
visitiistanbulofficial.com/es/things-to-do/attractions/blue-mosque/

*Dibuja tu versión de
la Divinidad*

BLANCO**Creatividad 206**

La noche solía sorprenderlo en alguna de aquellas explanadas con el voceo de remates de aguafuertes y dibujos, la recogida de lienzos y el desmontaje de caballetes de exhibición, luego de haberse perdido por horas en la contemplación de paisajes siempre adornados por un molino o por una corriente de agua, de naturalezas muertas que se prestaban unas a otras sus figuraciones y abundancias, de típicas escenas callejeras y hogareñas, de oscuras recreaciones bíblicas emparentadas por el cálido aliento italiano de moda en todo el mundo, imágenes dibujadas o estampadas sobre telas, maderas y cartulinas por unos hombres dotados de la maravillosa capacidad de captar sobre un espacio en blanco un pedazo de la vida real o de la imaginada. Y de detenerlos para siempre por medio del acto consciente de crear belleza. (Herejes. P.206)

Paseo a la orilla del mar, Joaquín Sorolla, Oleo sobre lienzo, 1909, Museo Sorolla, España. (Recorte)

*Haz un garabato
de una idea*

Cartilla 2

Colores
HEREJES

*Persona que se aparta de
la doctrina o norma de una
institución.*

**Maria Paola
González Montoya**

Y al final ¿cómo pintarás tu vida?

El Gato Negro, Théophile Alexandre Steinlen, Poster, 1896. Museo
MOCA Los Angeles EEUU (recorte)

GRIS

Incertidumbre

Desde aquella altura de vértigo la vista se adueñaba de una porción exagerada de un mar tentador, cruzado de franjas increíblemente precisas de colores y matices falseados por el azote despiadado del sol veraniego. La serpiente gris del Malecón, tendida bajo los pies de los improvisados vigías, marcaba, en dramático contraste, un arco preciso, opresivo, como si cumpliera con júbilo la misión de servir de barda entre lo circunscrito y lo abierto, entre lo conocido y lo posible, entre lo abarrotado y lo desierto. (Herejes. P.166)

"Au Charbonnage" Café, Vicent van Gogh, 1878. Dibujo. Museo Van Gogh, Amsterdam (Recorte)

Describe la incertidumbre

CREMA

Nervios

Desde el turismo vieron al doctor. El hombre los esperaba en el portal, vestido como para una ocasión: pantalón crema y camisa con filos de la plancha bien visibles. La expectación del que una vez fuera Ricardito, el mulatito blanconazo capaz de improvisar versos y que, de la mano de su madre, se robaba el corazón de Joseph Kaminsky resultaba patente. (Herejes. P.187)

Umezawa en la provincia de Sagami, de la serie 36 vistas del Monte Fuji. Katsushika Hokusai. 1830. Grabado. The MET Museo Metropolitano de Nueva York. EEUU. (Recorte)

*Pídele a un amigo que
dibuje algo suave para ti*

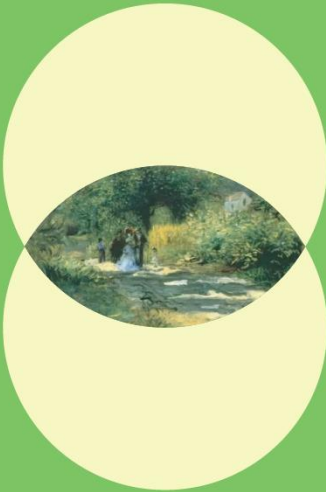
AMARILLO**Sorpresa 209****Asco Indignación 58**

Alarmado por la potencia viva de esa imagen de fuerzas desatadas, empeñadas en desafiar todas las lógicas y los más elementales preceptos ya aprendidos (¿cómo era posible que el capitán Cocq, vestido de negro, aunque cruzado el pecho con una exultante banda rojo-anaranjada, ofreciera la impresión de encimarse al espectador por delante del alférez, ataviado de amarillo brillante, cuando todos sabían que los colores claros avanzaban y los oscuros daban impresión de profundidad?) (Herejes. P.209)

Los Girasoles, Vicent van Gogh, 1888, Oleo sobre lienzo, Nueva Pinacoteca Munich, Alemania. (Recorte)

Pega el sol acá

VERDE

Decisión 224

Cuando al fin estuvo frente a la puerta verde del número 4 de la Jodenbreestraat, Elías Ambrosius sintió deseos de echar a correr. No es lo mismo tomar una decisión que ejecutar un acto: y si transponía el umbral custodiado por él durante meses, siempre soñando con aquel instante, estaría dando un paso irreversible. (Herejes. P.224)

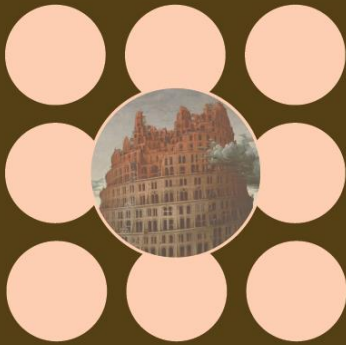
Un camino en Louveciennes. August Renoir, 1870. Óleo sobre lienzo. The MET Museo Metropolitano de Nueva York. EEUU. (Recorte)

Pinta un camino

MARRÓN

Tristeza 283

Un hombre triste nunca miraría al espectador. Buscaría algo que está más allá de quien lo observa, una huella remota, perdida en la distancia y a la vez dentro de sí mismo. Nunca miraría hacia arriba, buscando una esperanza; tampoco hacia abajo, como alguien avergonzado o temeroso. Debe tener la mirada fija en lo insondable... El rostro levemente inclinado hacia dentro, la luz no demasiado brillante en la mejilla que da al espectador, los párpados bien visibles... Para hacer que el rostro resalte y puedas concentrar la fuerza en él, lo mejor siempre ha sido un fondo marrón oscuro, pero nunca negro: la profundidad de la atmósfera se correspondería con la profundidad de los sentimientos, los reiteraría y acabaría con su misterio... Dime, muchacho, ¿te sientes capaz de pintar mi tristeza?» «Voy a intentarlo, con su permiso...» (Herejes. P.283)

La Torre de Babel, Pieter Brueghel el Viejo, Oleo sobre lienzo, 1563, Museo de Historia del Arte de Viena, Austria (Recorte)

Dibuja la tristeza

ESCARLATA

Rabia 373 451

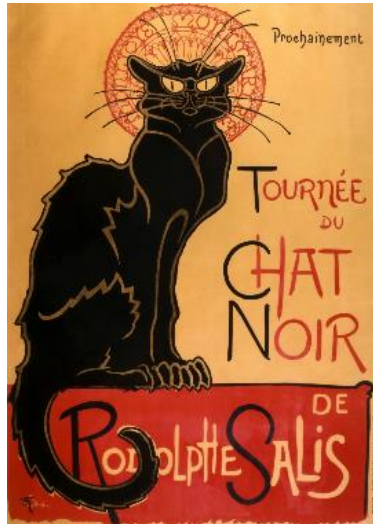
En otras paredes había carteles de grupos musicales también desconocidos para Conde -un tal Radiohead y 30 Seconds to Mars-, pero el verdadero encontronazo con algo muy torcido llegó cuando el ex policía cerró la puerta y vio el póster enorme que allí imperaba. Bajo unas letras chorreantes y escarlatas (sí, pensó en el término escarlata, un color extraño a la paleta de su vocabulario) que advertían death note, había la imagen de un joven, sin duda japonés, de mirada feroz, boca dura, puños prestos a golpear y una banda de pelo negro sobre el ojo derecho: un bistec, ¿sushi? Pero el joven aparecía cobijado por la extraña y grotesca figura de un animal imprecisable, de alas vampírescas, pelos disparados, y una enorme boca delineada de negro, como la de un payaso expulsado del cielo o salido del infierno. Una imagen satánica. (Herejes. P.373)

Sala del jurado, Norman Rockwell, 1959, Oleo sobre lienzo, Museo de Norman Rockwell, Stockbridge, Massachusetts, EEUU.

Dibuja un monstruo

Anexo B. Referencia de obras de arte usadas en el libro arteterapia

Figura 13. Obra de arte referencia de hereje.

El Gato Negro, Théophile Alexandre Steinlen. Poster. 1896.
Museo MOCA Los Ángeles EE. UU.

Figura 14. Obra de arte referencia color magenta.

Efecto de la luz sobre el puente de Waterloo, Claude Monet, Óleo sobre lienzo, 1903.

Museo de Arte de Milwaukee. EE. UU. (recorte)

Figura 15. Obra de arte referencia color sepia.

Estudio de cabezas grotescas, Leonardo Da Vinci, Dibujo, 1490,
Biblioteca Real del Windsor. Reino Unido.

Figura 16. Obra de arte referencia color negro.

Vista de Dresde a la luz de la luna, Johan Christian Dahl, 1839,

New Máster Gallery Alemania.

Figura 17. Pieza de publicidad referencia color transparente.

Giselle, Ballet Nacional de Canadá, Poster Publicitario. 2024.

Figura 18. Fotografía referencia color azul.

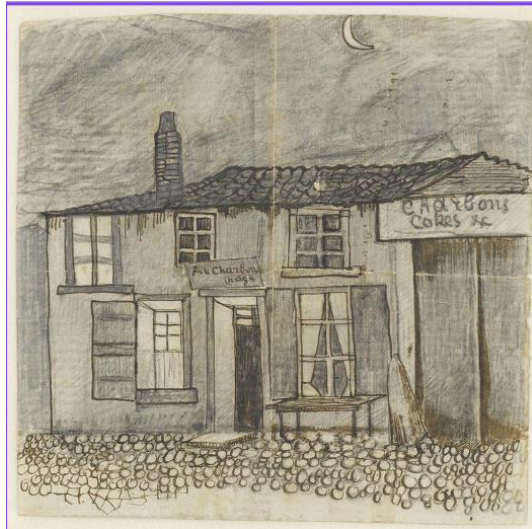
Mezquita Azul. Interior. Foto internet. <https://visitistanbulofficial.com/es/things-to-do/attractions/blue-mosque/>

Figura 19. Obra de arte referencia color blanco

Paseo a la orilla del mar, Joaquín Sorolla, Óleo sobre lienzo, 1909, Museo Sorolla, España.

Figura 20. Obra de arte referencia color gris

“Au Charbonnage” Café. Vicent van Gogh. 1878. Dibujo. Museo Van Gogh, Ámsterdam

Figura 21. Obra de arte referencia color crema

Umezawa en la provincia de Sagami, de la serie 36 vistas del Monte Fuji. Katsushika Hokusai. 1830. Grabado. The MET Museo Metropolitano de Nueva York. EE. UU. (Recorte)

Figura 22. Obra de arte referencia color amarillo

Los Girasoles, Vicent van Gogh, 1888, Óleo sobre lienzo.
Nueva Pinacoteca Múnich. Alemania.

Figura 23. Obra de arte referencia color verde

Un camino en Louveciennes. August Renoir, 1870, Óleo sobre lienzo

The MET Museo Metropolitano de Nueva York. EE. UU.

Figura 24. Obra de arte referencia color marrón

La Torre de Babel, Pieter Brueghel el Viejo, Óleo sobre lienzo, 1563, Museo de Historia del Arte de Viena, Austria (Recorte)

Figura 25. Obra de arte referencia color rojo

Sala del jurado, Norman Rockwell, 1959, Óleo sobre lienzo, Museo de Norman Rockwell, Stockbridge, Massachusetts, EE. UU.