

Título de la monografía:

El color azul y su efecto en el arte pictórico y cinematográfico

Pregunta de investigación:

¿De qué manera se relaciona la fotografía en la película “Tres colores: Azul” (1993) y las obras del período azul de Picasso (1901 - 1904) en la aplicación del color azul?

Asignatura: Artes visuales

Código personal: jnk682

Número de palabras: 3272

Noviembre 2021

Esta Monografía debe referenciarse de la siguiente manera:

Ccopa, S. (2021). *El color azul y su efecto en el arte pictórico y cinematográfico*
[Trabajo de investigación. Monografía, Centro Educativo Particular San Agustín] Perú.

ÍNDICE

. Introducción	3
Capítulo 1	3
1.1 El color.....	4
1.1.1 Introducción de la teoría del color de Goethe.....	4
1.1.2 Psicología del color.....	4
1.2 Las obras pictóricas y su relación con la cinematografía.....	7
1.3 Simbolismo cinematográfico.....	9
1.4 Periodo azul de Picasso (1901-1904).....	10
1.4.1 Análisis de la obra “El desnudo azul”.....	11
1.5 Filme Trois Couleurs: Bleu (1993).....	12
1.5.1 Análisis cinematográfico del filme Azul.....	14
Capítulo 2	16
2.1 Influencia del azul monocromático.....	16
2.1 Análisis comparativo de ambas obras.....	21
Conclusiones	22
Referencias	23

INTRODUCCIÓN

En este trabajo lo que se va a plantear un análisis a la manera en la que dos artistas (Pablo Picasso y Krzysztof Kieślowski), emplean el color azul en su producto para que resulte en un mismo objetivo: enfatizar su mensaje melancólico. Por ello, se centrará en la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera se relaciona la fotografía de la película Tres colores: Azul (1993) y las obras del período azul de Picasso (1901 - 1904) en la aplicación del color azul? Como objetivo se busca encontrar un patrón entre estos dos productos artísticos, de tal manera que, aunque no sean obras influyentes de la otra, el numen del artista sea el mismo únicamente con el uso del azul monocromático.

Desde mi punto de vista considero el tema importante ya que en el mundo artístico hay infinidad de obras, sin embargo, solo algunas logran que el espectador encuentre su mensaje principal, tal como narra Leon Tolstoy en su artículo ¿Qué es el arte? (1896), el artista como carácter principal tiene que utilizar la sinceridad extraída de la necesidad interior de manifestar los sentimientos para que su obra logre un contagio en su público (p.110). Motivo por el que la investigación se centrará en resaltar la significación del color monocromático en ambas obras, esto realizado por un análisis tanto artístico como psicológico. Este tema lo elegí por mi interés personal y académico, puesto que en el colegio he tenido la oportunidad de estar en talleres de arte los cuales llamaron mi atención.

“El hombre suele obedecer a los colores más que a las palabras “(Eurelio Ferrer)

Capítulo 1

1.1 El color

1.1.1 Introducción a la teoría del color de Goethe

En 1810, el escritor, científico y filósofo alemán Johann Wolfgang Von Goethe dio a conocer su aclamado libro “Zur Farbenlehre” (Teoría de los colores), obra que narra su investigación acerca del color desde la percepción humana, contiene descripciones sobre fenómenos como las sombras coloreadas, la refracción, el acromatismo e hipercromatismo. Siendo esta teoría mayormente fisiológica que física y contradiciendo la previa teoría de Newton

1.1.2. Psicología del color

Aunque su investigación fue vastamente criticada por la comunidad científica, el filósofo alemán también agregó un factor importante en su libro que trascendió en las artes, a través de su círculo cromático, Goethe encontró un patrón de características fisiológicas a cada uno de los colores, estableciendo por primera vez una significación simbólica, a la utilización de la coloración.

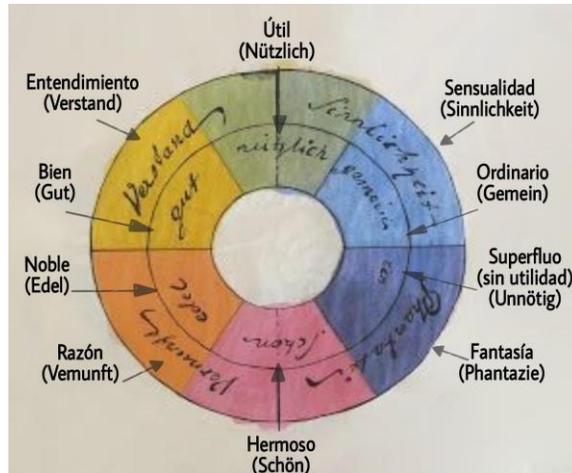

Figura 1: Diagrama de los poderes del alma – Goethe.
 Recuperado de: <https://designculture.com.br/cores-falam>

No obstante, Goethe en el mismo libro afirma que, a pesar que la teoría del color fue hecha rigurosamente, esta puede cambiar dependiendo de la óptica de la persona (Goethe, 1992, p.195).

Esto se puede confirmar con el libro de Eva Heller, *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (2007), estudio sobre las impresiones que les daban los colores a distintos individuos, tanto sentimentales como descriptivas, fueron 13 colores los estudiados entre ellos el que en esta oportunidad se va a analizar con mayor profundidad es el azul.

En el estudio una de las interpretaciones que tuvo mayor preferencia del color azul fue “El color más frío” esto debido a distintos factores tales como que el ser humano al estar expuesto a baja temperatura, su piel empieza a tornarse en una tonalidad azulada, un hielo es de ese color o que el cielo en temporadas de invierno se torna

azul, dando sensaciones a los entrevistados de lejanía, fidelidad, divinidad, etc. (p.27).

Sin embargo, como Vasili Kandinsky comenta en su libro “De lo espiritual en el arte” (1911) contempla que el color es un material de contrapunto que alberga infinitas posibilidades, conjugándose con el dibujo para crear una composición que será el arte puro del artista, ya que su guía principal fue la necesidad interior.

El color es simplemente un medio para que el artista exprese su interior, motivo por el cual podemos apreciar distintas denominaciones ante este color, si apelamos a un ejemplo se obtiene “El mar de hielo” de David Friedrich que a partir de un azul grisáceo produjo un cielo desalentador dando a la obra una visión azarosa.

Figura 2: *El mar de hielo*, Caspar David Friedrich. Imagen: Hamburger Kunsthalle
Recuperado de: <https://historia-arte.com/obras/el-mar-de-hielo>

Por otra parte, se encuentra la escultura Blue Venus: The Venus of Alexandria (1962) de Yves Klein. El término Venus es reconocido en el arte por la representación en escultura de la figura de la diosa Venus, la escultura de Klein es

una imitación a la escultura Venus de Milo de Alejandro de Antioquía, solamente que, en vez de un pálido blanco, la escultura utiliza en su totalidad el “azul Klein”, (Color nombrado a conmemoración del propio artista descubridor de la tonalidad). Su preferencia por el azul abarca en que el contemplaba este color, anexándolo con la espiritualidad.

Figura 3: Blue Venus (The Venus of Alexandria), Yves Klein
Recuperado de: <http://www.yvesklein.com/es/oeuvres/view/705/venus-bleue>

1.2 Las obras pictóricas y su relación con la cinematografía

En primer lugar, se debe precisar que la técnica visual de la cinematografía es derivada completamente de la fotográfica. Según el teórico del cine Domènec Font plantea que: *“el cine es un relevo de la función realista de la fotografía”* (página). Teniendo ello en cuenta, si se intenta referir a estas dos ramas del arte, se podría decir que la fotografía al ser moderna adoptó las técnicas compositivas de las obras pictóricas, el artista Christian Boltanski manifestó en los *Rencontres de Photographie de Arles* (2009): *“la fotografía es el fotoperiodismo; el resto es pintura”*. Si bien es cierto la técnica fotográfica obtuvo bastante influencia de las obras pictóricas, un ejemplo de ello es el filme *“Shirley. Visiones de la realidad”* (2013)

inspirado en las obras del pintor estadounidense Edward Hopper, como se muestra en la siguiente figura, se utilizó una misma paleta de colores junto a una iluminación lateral natural, tal cual en la pintura.

Figura 4:

Parte superior: escena "Shirley. Visiones de la realidad" (2013), de Gustav Deutsch

Parte inferior: obra "Morning sun" (1952), de Edward Hopper

Recuperado de: <https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19259887/dunkerque-y-otras-peliculas-influenciadas-por-la-pintura/?slide=3>

Por el otro lado también obras pictóricas han tenido influencia a raíz de fotografías, en esta ocasión se tiene al retrato del Che Guevara pintado por Jim Fitzpatrick en 1968 por medio del serigrafiado en negro y rojo. La popular obra que se puede fijar en posters, camisetas, etc. fue inspirada por la fotografía de Alberto Korda tomada al propio personaje en 1960.

Figura 5:

Lado izquierdo: Che Guevara (1960) de Alberto Korda

Lado derecho: Retrato del Che Guevara (1968) de Jim Fitzpatrick

Recuperado de: <https://www.yourdecoration.nl/products/pyramid-ppr40119-che-guevara-red-kunstdruk-60x80cm>

1.3 Simbolismo cinematográfico

Generalmente en las narraciones fílmicas, existe ausencia de relatos que por decisión de la producción sea por el tiempo o disconformidad con el guion, prefieren obviar, es por ello que se decide presentar simbolismos que logran narrar de manera visual una definición o concepto.

“En cada película hay una duplicidad de dinamismo: una manifiesta y otra visible; en la relación de ambos existe pues la tensión dramática y las ideas -despertadas por los símbolos, se manifiestan indirectamente” Tarnoi.L, (1961)

Por ejemplo, en la película En la boca del lobo de 1988, en la escena del segundo acto en la que se al teniente Ivan Roca la capilla del pueblo de Chuspi representa

el miedo y la creciente paranoia del personaje con los pobladores, formada por las constantes atentados de parte de sendero luminoso en contra de sus cadetes.

Figura 5: La boca del lobo (1988), Francisco Lombardi

1.4 Periodo azul de Picasso (1901-1904)

Entre los años 1901 y 1904, el pintor español Pablo Ruiz Picasso presentó una serie de cuadros siendo su principal característica de todas ellas la predominancia de la gama cromática azul, fue conocida como la “La época azul de Picasso”, mediante la técnica de óleo sobre lienzo, el artista pintó autorretratos, paisajes, personajes y bodegones. El azul durante este periodo va a ser una simbología al sentimiento de la melancolía y de la apatía, sentimientos que el artista padecía por la muerte de su amigo Carlos Casagemas.

La crítica de arte Helen Kay al describir este periodo dijo lo siguiente: “El célebre azul de Picasso es el azul de la miseria, de los dedos fríos, de los sabañones, de

los labios sin sangre, del hambre. Es el azul de la desesperación...el azul del blues.”

Figura 6: Bebedora de Absenta de Pablo Picasso, (1902)

Recuperado de: <https://pablo-picasso.space/periodos-de-picasso/periodo-azul-de-picasso/>

1.4.1 Análisis de la obra “El desnudo Azul”

El desnudo azul (1902)

El desnudo Azul de Picasso es una pintura monocromática sobre lienzo con un fondo plano, pinceladas sueltas en degradados azules, dando una sensación de soledad, el cuerpo humano se realiza con trazos negros intensos y quebrados, lo cual brinda dramatismo a la obra, asimismo el dibujo de la persona fue deformado anatómicamente para darle mayor énfasis a la posición fetal; dentro de la figura humana se encuentra el peso visual concentrado en la parte superior del tronco, mientras que en los miembros inferiores se deja apagado grisáceo.

Figura 7: El desnudo Azul (1902), Pablo Picasso

Recuperado de: <https://pablo-picasso.space/periodos-de-picasso/periodo-azul-de-picasso/>

La perspectiva visual es presentada por el dibujo, una persona en posición fetal, buscando ocultar su cabeza entre sus brazos, el símbolo del desnudo es la representación del momento más vulnerable de una persona además se le agrega el panorama solitario por falta de objetos de fondo y del mismo modo el color azul que en este caso expresa desconsuelo y agonía.

1.4 Filme Trois Couleurs: Bleu (1993)

Krzysztof Kieślowski en los comienzos de su carrera en el medio audiovisual, fue un documentalista que en sus productos mostraba la realidad de la Polonia comunista, su visión iba desde la percepción del hombre y el entender el porqué de sus acciones. Se encaminó al medio cinematográfico, sin embargo, en ningún momento abandonó su visión de lo que quería mostrar en sus productos.

En 1994 el director de cine polaco, presentó su trilogía de películas Azul, Blanco y Rojo en conmemoración a los colores de la bandera de Francia y basado en la significación de cada uno de los colores, no obstante, Kieślowski en los tres filmes demostró un simbolismo tergiversado, adecuándolo a un contexto realista.

El color azul en el drama psicológico *Blue*, acorde a la bandera representa la libertad, este concepto se contempla en la protagonista Julie Vignon, que a partir de la muerte de su esposo e hija por un accidente vehicular, toma la decisión de despojarse de lo que era su vida antes del accidente, desprendiéndose de toda persona, objeto o lugar que simplemente le permita recordar su sufrimiento.

Figura 8: Trois Couleurs: Bleu (1993), Krzysztof Kieślowski

Recuperado de <https://screengrabsaz.wordpress.com/2013/08/25/three-colors-bleu-trois-couleurs-bleu/#jp-carousel-38472>

1.4.1 Análisis de la cinematografía del filme Azul

El director de fotografía del filme Azul, Sławomir Idziak en el Festival Internacional de Cine de Camerimage 2016 de Bydgoszcz, comentó lo siguiente

Para ser honesto, el estilo de Three Colors: Blue surgió por coincidencia. Recuerdo que, al principio de la película, cuando la periodista visita a Julie [Juliette Binoche] y le pregunta por su marido, la música la ataca y aparece una luz azul. Este efecto se logró totalmente por accidente (...). Era sábado y la cantidad de luz era demasiado débil para lograr un efecto decente. Así que coloqué el negativo en el plato y tenía los geles azules en la cámara, luego abrí la puerta del plato y sucedió de milagro honestamente.

Figura 9: Trois Couleurs: Bleu (1993), Krzysztof Kieślowski, Sławomir Idziak

La fuerte iluminación del azul altamente saturado como se explica en la cita fue por accidente, no obstante dicho accidente cambió la esencia de la película, el filme no únicamente iba a tener el nombre Azul por corresponder a la bandera de Francia, sino que adoptó un significado convirtiéndose en un elemento simbólico que se

repite en varias escenas, reflejando las escenas de desconsuelo de la protagonista, momentos en las que recuerda su familia ya fallecida y su actual soledad, La iluminación dura de una luz natural modificada en tonalidades azules, no justificada, convierte el previo panorama de colores quebrados a uno monocromo con fuerte intensidad

Figura 10: Trois Couleurs: Bleu (1993), Krzysztof Kieślowski, Sławomir Idziak
Recuperado de <https://screengrabsaz.wordpress.com/2013/08/25/three-colors-bleu-trois-couleurs-bleu/#jp-carousel-38472>

En la escena presentada, la gama de luminosidad brinda fuerte saturación a las tonalidades azules, intensificando el momento, para el fondo se restó la opacidad, dejando que el centro de atención sea la figura humana, resaltando su silueta especialmente en la zona espaldar. La fisionomía del sujeto es presentada en posición fetal, tal como en la obra “El desnudo azul” la posición transmite desconsuelo y miseria. La pigmentación del cuerpo humano debido a la luz dura azul, permite que la escena se encierre en un único color que es el azul. Y como se dijo anteriormente en las escenas en que se presenta dicha iluminación, representan el profundo dolor de la protagonista al no poder olvidar a su difunta

familia. Por ello esta escena culmina el primer acto del filme, exhibiendo por primera vez la vulnerabilidad de la protagonista.

Capítulo 2

2.1 Influencia del azul monocromático

Para empezar, la monocromía en el arte es la interacción de un solo color con sus diferentes tonalidades, el artista necesita encontrar balance del contraste de tonos para generar forma y dinamismo, Al ser una obra monocromática, el acorde cromático se vuelve limitado porque al no poder conjugar con distintos colores, el mensaje visual únicamente se lo lleva el color elegido, produciendo que la comunicación artista y espectador sea más directo

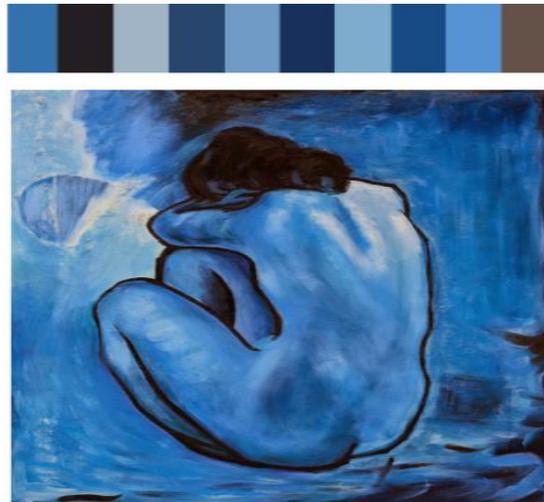

Figura 8: Paleta de colores de El desnudo Azul (1902), Pablo Picasso
Recuperado de <https://imagecolorpicker.com/>

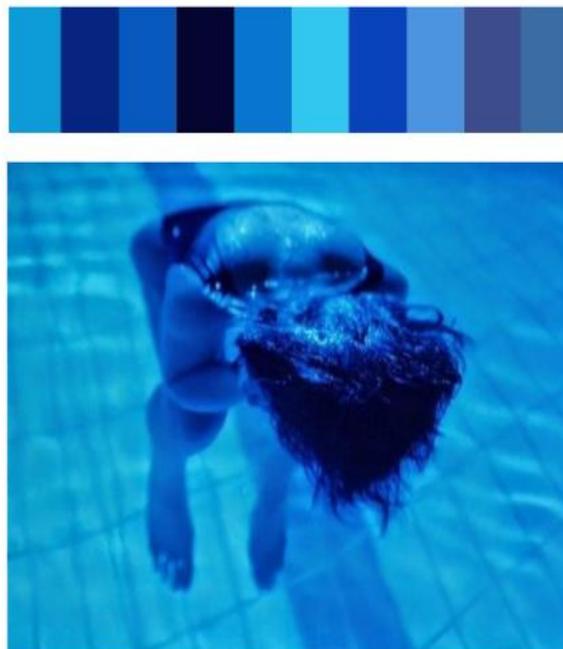

Figura 9: Paleta de colores de Trois Couleurs: Bleu (1993), Krzysztof Kieślowski, Sławomir Idziak
Recuperado de <https://imagecolorpicker.com/>

Umberto Eco (1998). Comenta lo siguiente “El tercer nivel es en el que hay una contemplación de la obra, el observador o los observadores logran entablar un diálogo con el artista. En la contemplación se ve la obra con los ojos, pero se le entiende con la mente”

Dicha cita hace referencia a la comunicación entre artista y espectador que se da mediante el producto (filme, canción, baile, etc.). Es por ello que el artista va a recurrir a todos los recursos que considere necesario para que su obra demuestre su finalidad, en este caso, aunque el color monocromático vuelva mayormente directo el mensaje, no siempre el espectador va a contemplar la misma idea. Por ejemplo, en la crítica de Desson Howe de la película Tres colores Azul el redactor resalta la estética utilizada interpretándola a una rehabilitación espiritual después de la tragedia, por lo contrario, Malcolm, crítico de cine encuentra debilitante el uso esquemático del color, ya que esto apaga el ambiente dramático. Estas dos opiniones distintas sobre el recurso monocromático del filme en ninguna se le puede atribuir que esté incorrecta, debido a que en cada persona adquieren conocimiento con distintas formas de conocimiento terminado con una distinta opinión, el color en este caso solo sería parte del medio, por el cual la comunicación de artista-espectador se dé a cabo.

2.2 Análisis comparativo de ambas obras

En primer lugar, el azul monocromático es un recurso el en los dos casos el artista sobreexplotó de manera intencional, dejando en él una simbología. El darle sentido a un color en el arte pictórico esto es una necesidad que obligatoriamente el artista tiene que seguir, no obstante, en el cine esto no funciona de igual manera, si bien es cierto la paleta de colores funciona describiendo ambientes, personajes e incluso sensaciones específicas, la paleta funciona a través de un esquema formado por el círculo cromático. En el filme *Azul* como se dijo anteriormente la paleta de colores funciona de colores quebrados y apagados por lo que en ciertas escenas la intensa luz azul rompe con el esquema transformándola a una monocromática de fuerte saturación azul. Es por ello que en este caso identifico a la luz azul como una simbología más que solo ser parte de una paleta de colores.

La inclusión de la figura humana también es un recurso importante para sembrar el mensaje, ya que en ambas obras es donde se presenta el peso visual y en la cual el espectador puede llegar sentirse identificado. Si bien es cierto en la obra “El desnudo Azul” esta se ve modificada anatómicamente de igual manera se la puede identificar como cuerpo humano, La posición fetal juega un rol valioso en el mensaje visual, porque en las dos obras, el sujeto agacha la cabeza, toda la luz le da en la zona espaldar, esta posición retrata vencimiento y decaimiento, lo que soporta la idea del control masivo de la melancolía sobre la persona.

En última instancia, el ser dos técnicas distintas de arte, no complica el entendimiento o la comprensión del mensaje del producto, a pesar de que los espectadores puedan tener distintas perspectivas de la obra, esto no significa que el artista se equivocó, sino que no se tuvo una misma comunicación.

Para concluir, la presentación del color azul en fotografía de la película Tres colores: Azul (1993) y las El desnudo azul del período azul de Picasso (1901 - 1904), es únicamente simbólico para representar desconsuelo y melancolía, sentimientos propios del mensaje del artista esto se argumenta mediante el recurso de la representación humana en posición fetal que le agrega intensidad y encamina al observador a encontrar el sentido de la obra, el ser de dos técnicas artísticas distintas no afecta en el efecto del espectador, ya que acatando el texto de González.L en *Fotografía y pintura: dos medios diferentes?*. “La técnica pasa a un segundo plano por detrás de la finalidad de las imágenes” (p. 298).

La composición puede resultar distinta por los materiales, Picasso utilizó un lienzo para pintar al óleo, mientras que Kieślowski utilizó una cámara. No obstante, ambos presentaron un escenario monocromático azulado que por medio del contexto y la interpretación visual genera sentimientos de melancolía.

Conclusiones

El color no presenta una única interpretación, tanto el artista como el espectador pueden tener ideas distintas sobre su mensaje en la obra; sea por el acorde cromático o simplemente una distinta perspectiva arraigada, del propio color. Es por ello que, aunque las obras monocromáticas sostengan un mensaje directo y un el acorde cromático único, la interpretación del color no tenga una misma interacción psicológica

A medida que un espectador conozca el contexto de la creación de la obra, uno puede entender a mayor medida el porqué de las decisiones esquemáticas.

Las técnicas fotográficas y pictóricas pueden influir entre sí, ya que un artista encuentra inspiración en lo que observa y le llama la atención, y con su propia técnica decide adecuarla generando su propia obra. Ya que al final no es la técnica lo que resalta sino el mensaje visual.

En la era azul de Picasso, el artista hizo uso del color azul en mención a su tristeza y desconsuelo, representando a personajes que se sienten de igual manera, en una totalidad azulina. El desnudo azul es la fiel representación de la melancolía, los

trazos de la silueta anatómicamente deformada generan dramatismo y hacen resaltar la posición de decaimiento del sujeto.

En el filme *Tres colores: Azul*, el director hizo uso de la fuerte iluminación saturada azul para representar el conflicto de la protagonista en volver a encaminar su vida después del fallecimiento de su familia. El utilizar colores quebrados, y luego poner fuertes iluminaciones genera impacto por parte del espectador al cambiar repentinamente la paleta de colores.

El color puede ser una simbología en todo tipo de expresión artística, su aplicación produce la sensación de un relato faltante, pero que, por el dinamismo de la misma obra, este se logra entender de manera visual.

Referencias

Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual* (2.ª ed.). Alianza Editorial.

Pariente, J. (1990). COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C.

Zatón, J. (2020). La etapa azul de Picasso un periodo de bohemia y pobreza. Descubriendo a Pablo Picasso. <https://pablo-picasso.space/periodos-de-picasso/periodo-azul-de-picasso/>

Heller, E., & Mielke, C. J. (2015). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (1.ª ed.). Editorial GG.

Calvo, I. (2014). *Cuatro aproximaciones a la teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe. Dossier.* <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144576/cuatro-aproximaciones-a-la-teoria-de-los-colores.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Chiriboga, G. (2017). *El color como elemento narrativo en la producción audiovisual.* Universidad Politécnica Salesiana

Fotogramas, R. (2021). *Más allá del lienzo: 41 películas influenciadas por la pintura.* Fotogramas. <https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19259887/dunkerque-y-otras-peliculas-influenciadas-por-la-pintura/?slide=3>

García, M. (2016). *El color como recurso expresivo: Análisis de las series de televisión Mad Men y Breaking Bad.* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid

Calvo, M. (2016). *Yves Klein.* HA! <https://historia-arte.com/artistas/yves-klein>

Calvo, M. (2017). *El mar de hielo - Caspar David Friedrich.* HA! <https://historia-arte.com/obras/el-mar-de-hielo>

Three Colors: Bleu (Trois Couleurs: Bleu). (2015). Screengrabsaz.

<https://screengrabsaz.wordpress.com/2013/08/25/three-colors-bleu-trois-couleurs-bleu/>

Tolstoy, L. (1960). *What is Art?* Traducido por Almyer Maude. New York: MacMillan Publishing Company,

Howe, D. (1994). «Blue». © The Washington Post.

https://www.washingtonpost.com/wpsrv/style/longterm/movies/videos/bluerhowe_a0b037.htm

Malcolm, D. (2018, 22 febrero). Three Colours Blue - review. The Guardian.

<https://www.theguardian.com/film/2011/nov/09/three-colours-blue-review>

