

EL LENGUAJE SECRETO DE LOS COLORES: CÓMO EL ARTE ABSTRACTO CODIFICA LAS EMOCIONES

The secret language of colors: how abstract art encodes emotions

Autora:

Ximena Maryangeles Benites Zarate

Docente asesor:

Pablo José Menacho Vílchez

Colegio de Alto Rendimiento (COAR – Tumbes)

Quinto grado de secundaria

RESUMEN

El arte es un lenguaje que conecta emociones y pensamientos, permitiendo expresar lo que las palabras no pueden. A través de colores y formas; especialmente en el arte abstracto, se exploran emociones profundas y complejas, adaptándose a la percepción de cada espectador según su cultura y experiencia. Los colores son unas herramientas poderosas que influyen en nuestras emociones: los colores cálidos evocan alegría y vitalidad, mientras que los fríos inspiran melancolía o introspección. Aunque no siempre es percibido de esta forma, bien puede ser contraria centrándose en el contexto que los rodea. Nos permite reflexionar y sentir, brindando un espacio seguro para comprendernos y conectar con otros. En un mundo que a menudo reprime las emociones, el arte nos libera, permitiéndonos ser emotivos y transformar nuestras experiencias en crecimiento personal y conexión emocional.

Palabras claves: teoría del color, arte abstracto, emociones, psicología, expresión artística y conexiones interpersonales.

Benites, X. (2025). El lenguaje secreto de los colores: Como el arte abstracto codifica las emociones. *Kuskanchaq*, 3(1), 113-123

ABSTRACT

Art is a language that connects emotions and thoughts, allowing us to express what words cannot. Through colors and shapes; especially in abstract art, deep and complex emotions are explored, adapting to the perception of each viewer according to their culture and experience. Colors are powerful tools that influence our emotions: warm colors evoke joy and vitality, while cold colors inspire melancholy or introspection. Although it is not always perceived this way, it may well be the opposite focusing on the context that surrounds them. It allows us to reflect and feel, providing a safe space to understand ourselves and connect with others. In a world that often represses emotions, art frees us, allowing us to be emotional and transform our experiences into personal growth and emotional connection.

Keywords: color theory, abstract art, emotions, psychology, artistic expression and interpersonal connections.

INTRODUCCIÓN

Alguna vez te has preguntado, ¿Qué significado esconde cada variación de color? Únicamente es mostrado en obras abstractas; pues bien, se basa en una liberación magnífica del artista al realizar movimientos didácticos con pinceladas o goteo de pintura, por lo que su entendimiento inmediato para captar su simbología es indescifrable. Pero si nos adentramos mucho más de las líneas, las formas y los movimientos que se acatan en las obras, podemos descubrir un mundo de grandes sentimientos encontrados con experiencias inimaginables; que si bien, no solo se trata de destacar el mensaje del artista, si no, en generar un debate de perspectivas desde diferentes pensamientos a base del público. Por lo cual, en el presente ensayo, descubriremos a profundidad lo cuan importante es el lenguaje de los colores al momento de expresar emociones hacia el espectador.

Además, de evocar el uso de la psicología en el accionar humano al expresar ciertas emociones muy cotidianas en nuestro día a día, proporcionar de lo débil que puede resultar ser el humano al momento de adquirir emociones nuevas, tanto negativas como positivas. Por lo tanto, los colores no solo puede ser un momento visual enriquecedor, también un momento de comunicación sin la necesidad de palabras, como los tonos cálidos que evocan emociones de alegría o conectada a los atardeceres o los momentos de playa, del mismo modo, los tonos fríos, que generan una sensación triste como el invierno o el polo norte. Aunque, estas se pueden interpretar de distintas formas, dependiendo de la cultura, experiencias o el entorno en el que se presentan; sin embargo, la actualidad en la que vivimos evade el hecho de una expresión más recurrente. Como bien, es muy popularizado recurrir al arte como un medio de expresión moderna como los diferentes lenguajes artísticos más comunes como las canciones, pinturas, obras teatrales y danzas.

DESARROLLO

Pero... ¿Por qué el arte abstracto?, este se ve asociado en el año 1900 relacionado con el cubismo donde se generaban obras elocuentes buscando formar figuras poco realistas, en contraria a la perfección; el feudalismo se evoca en obras con una “estética atrevida” con colores llamativos buscando persuadir el claro oscuro. Este movimiento, popularizada por artistas como Jackson Pollock con el expresionismo abstracto, que, en tanto a sus obras, desarrolla una deliberación magnífica donde integra líneas diversas con una fluidez y movimientos didácticos llamando aún más la atención del espectador al cuestionarse sobre su propósito. Del mismo modo generando un alboroto visual con la combinación de colores. Un gran ejemplar, son los trabajos de Wassily Kandinsky un teórico ruso, principal personaje del movimiento “Blue Rider”, consistía en una polémica contraria al arte tradicional y materialista, buscando reflejar una visión profunda espiritual o bien “Abstracción”, en el 1913 desarrollo la obra Composición VII, que a primera vista podemos persuadirlo una belleza y complejidad artística que mezcla un sin dudar de formas geométricas y colores ardientes y llamativos en él, esto solo es base de lo que observamos, Pero, ¿Qué podemos entender de ella?, podemos llamar esto incognoscible. En otras palabras, si observas esta obra solo puedes proyectarte líneas y tonos divinos, pero detrás de este cuadro se esconden sentimiento y conexiones que ha producido el artista. Kandinsky tomaba en cuenta la Teosofía basada en una conexión íntima espiritual con creencias religiosas. Por lo que, Mattei S. en su revista ArtMajeur menciona que Kandinsky “Creía que el arte debería ser una forma de expresión espiritual y que el color y la forma podían usarse para evocar emociones e ideas”, recordando la idea que persuadir una imagen concreta o descifrable, como el arte griego, que tendía estatuas de “perfección ideal”, por lo que crear perfección en el arte no sería necesaria para compartir un mensaje claro. Y si nos adentramos a la complejidad del arte abstracta,

podemos conectarlo con el accionar negativo en el humano. Cuando una persona está molesta y con furor suele a desgarrar cada cosa que se presenta a su alrededor, lo mismo pasa en este arte, que se plasma con la más minina satisfacción de desahogar ciertos pensamiento o sentimientos que los perturba interiormente.

En síntesis, el arte abstracto representa una disolución con el arte tradicional y objetiva, mostrando lo primordial de una expresión más liberal y subjetiva. Kandinsky utiliza este estilo para comunicar emociones profundos y confusos, dejando de lado la perfección ideal. Obras como Composición VII reflejan no solo una belleza visual, sino también una conexión íntima con lo espiritual, mostrando que el arte no necesita ser concreto para transmitir un mensaje íntimo.

Por otro lado, los colores son más que elementos primordiales visuales, si no, un sistema alegórico para pronunciar mensajes caóticos, más allá de un propósito decorativo, los colores poseen la capacidad de transmitir mensajes caóticos y complejos emotiva nuestras emociones y en la interpretación del mundo que nos envuelve. Esto los convierte en herramientas esenciales para comunicar ideas y sensaciones que, de otra manera, podrían quedar ocultas o reprimidas. Por un lado, tenemos a Colmenero J. en su artículo El color en la Psicología realizo un experimento basado en “las preferencias de los participantes por colores específicos cambiaron tras experimentar y valorar sus preferencias por imágenes que transmitían afecto positivo o negativo”. Se obtuvieron dos imágenes representando un paisaje mostrando diferentes aspectos, el primero evoca una sensación positiva y seguidamente e la segunda un efecto negativo.

KUSKANCHAQ

Figura 1

Sensación positiva

Nota: Extraído de Pie de Foto (s.f.). Fotografía de paisaje y salud mental.

<https://piedefoto.net/fotografia-de-paisaje-y-salud-mental/>

Figura 2

Sensación negativa

Nota: Extraído de Depositphotos. (s. f.). *Blue forest at night.*

<https://depositphotos.com/es/photos/blue-forest-at-night.html>

Figura 1, con tonos vibrantes como verdes, amarillos, anaranjados y azulados, despierta una sensación de vigor, alegría y esperanza. Estos colores, saturados y llenos de luz, transmiten una energía positiva, creando una conexión emocional con el espectador. Este tipo de paisaje podría recordarnos momentos de tranquilidad o felicidad, donde el equilibrio entre la naturaleza y los colores cálidos nos llena de serenidad. Es como si cada tono nos abrazara, transmitiendo una sensación de bienestar y claridad que reconforta. En contraste, la Figura 2, dominada por tonos azulados y desaturados del mismo tono, genera un efecto completamente contrario. Estos colores, oscuros y fríos, evocan sentimientos de aislamiento, miedo o melancolía como si de una película de terror se tratara. La falta de luz y la saturación escasa generan que el paisaje parezca alejado, como si estuviera envuelto en un misterio sombrío. Este tipo de imagen puede provocar una respuesta emocional más reflexiva, llevando al espectador a reflexionar sobre sus miedos o inseguridades. Es como si los colores nos invitaran a explorar nuestras emociones más profundas y, a veces, incómodas... Por otro lado, García J. (2016) menciona “El color se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado físico y mental del paciente” los colores no solo afectan nuestra percepción, sino también nuestro bienestar emocional y físico. Por ejemplo, un entorno lleno de colores cálidos y vibrantes puede estimularnos, llenándonos de energía y motivación, mientras que un espacio dominado por tonos oscuros o fríos puede inducirnos a un estado de calma o, en algunos casos, de tristeza. Este fenómeno es una clara muestra de cómo el color actúa como un reflejo de nuestro interior, moldeando nuestras emociones y comportamientos. Demostrando lo débil que puede ser la mente del ser humano al no poder controlar definitivamente sus emociones.

KUSKANCHAQ

En este sentido, los colores son mucho más que simples elementos visuales; se evidencia cómo los colores impactan tanto; de manera que, reflejan la fragilidad de la mente humana, revelando cómo nuestras emociones pueden ser moldeadas y dirigidas por incitaciones externas aparentemente simples como las tonalidades, pero profundamente significativos y como es capaz de transmitir emociones y mensajes que conectan profundamente con nuestras percepciones y estados emocionales.

Aunque, ¿Qué tan importante puede ser la interpretación interpersonal en el arte? Va mucho más allá de una simple interpretación si no la interconexión que pretende la obra para producir emociones nostálgicas. Aunque todo es dependiendo al entorno en el que se sitúa, creencias o cultura que destaque el individuo. Según Pasmíne. Menciona en su artículo *Revista para el aula* (2019) “Mientras que hablar sobre nuestras emociones es algo muy personal e incómodo para ciertas personas, las obras de arte nos brindan la posibilidad de analizar dichas emociones al margen de la persona. (Ivcevic, Hoffmann, Brackett, & Botín, 2014, p. 20)” la capacidad del arte para ser un espacio seguro, donde podemos enfrentarnos a nuestras emociones sin temor a ser juzgados o incomprendidos. Es como si el arte hablara que todos entendemos sin importar el idioma que integras, pero que cada uno interpreta de manera diferente según su contexto, creencias o cultura. Esto es lo que hace al arte tan poderoso y único, una capacidad para introducirse intelectualmente con cada persona de una manera profundamente personal. Del mismo modo destaca que “A través del arte encontraremos un camino para alcanzar un equilibrio emocional, y así formar seres auténticos y libres” demostrando el arte no solo comunica, sino que transforma, encontramos un camino hacia la realidad, donde nuestras emociones, incluso las más dolorosas, encuentran una salida y un propósito. El arte nos permite aceptar nuestras emociones tal como son y a utilizarlas como herramientas para crecer y entendernos mejor a

nosotros mismos, se convierte en un proceso terapéutico y liberador. Una obra de arte puede evocar nostalgia, alegría, tristeza o esperanza, dependiendo de quién la observe y en qué momento de su vida se encuentre. Por ejemplo, una pintura que representa un paisaje sereno puede transportar a alguien a un recuerdo de su infancia, mientras que otra persona puede verla como un anhelo de paz en medio del caos.

En consecuencia, nos reta a cuestionar, a imaginar y a sentir. En un mundo donde muchas veces se espera que reprimamos nuestras emociones o que las escondamos, el arte nos recuerda que nuestras emociones son válidas y que expresarlas es una parte esencial de nuestra humanidad. Nos permite encontrar un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin filtros ni máscaras, y nos invita a conectar con otros a través de nuestras experiencias compartidas.

CONCLUSIONES

El arte abstracto, con su lenguaje único y su capacidad para codificar emociones a través de colores y formas, contradice la representación tradicional y perfeccionista de nuestro mundo. Este movimiento, desafía la perfección ideal y la objetividad, destacando que mucho más allá de lo materialista se encuentra en la subjetividad y la libertad creativa. Artistas como Kandinsky y Pollock han demostrado que el arte no necesita ser concreto para transmitir un mensaje poderoso, pues las emociones y conexiones espirituales se convierten en el propósito central de sus obras.

Del mismo modo, los colores, como herramientas fundamentales interconectados, no solo es una belleza de decoración, sino, permite la transmisión mensajes complejos emotivos y moldean nuestra forma de pensar y en nuestras emociones. Pueden despertar alegría, esperanza o melancolía, dependiendo de su uso y del contexto

KUSKANCHAQ

en el que se presenten. Así, el arte abstracto nos invita a explorar nuestra fragilidad emocional, mostrándonos cómo las tonalidades pueden influir profundamente en nuestro “estado físico y mental”.

Por último, el arte abstracto se convierte en un refugio donde podemos conectar con nuestras emociones más profundas sin temor a ser expuestos burlescamente en el mundo cruel actual. Permite descubrir nuevas perspectivas, crear un diálogo interno y aceptar nuestras emociones tal como son. Es un recordatorio de que el arte no solo comunica, sino que transforma, liberando nuestra esencia más auténtica y ofreciéndonos un camino hacia el equilibrio emocional y la conexión humana. Y que va mucho más allá de una interpretación inmediata visual, nos propone profundizarnos para poder entender a profundo las maravillas que se envuelven en él.

REFERENCIAS

- Artmajeur. (s.f.). *Composición VII de Wassily Kandinsky*. Recuperado de <https://www.artmajeur.com/es/magazine/5-historia-del-arte/composicion-vii-de-wassily-kandinsky/333310>
- Ausane. (s.f.). *Expresionismo abstracto: Historia*. Recuperado de <https://www.ausane.es/expresionismo-abstracto-historia/>
- Depositphotos. (s.f.). *Blue forest at night*. Recuperado de <https://depositphotos.com/es/photos/blue-forest-at-night.html>
- Gómez Cañizares, R. (s.f.). *El significado del color en la percepción emocional: Aplicaciones al diseño gráfico* (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Jaén. Recuperado de https://crea.ujaen.es/bitstream/10953.1/3474/1/Gmez_Caizares_Ro_co_TFG_Psicologa.pdf

Historia Arte. (s.f.). *Arte abstracto*. Recuperado de <https://historia-arte.com/movimientos/arte-abstracto>

Humanidades. (s.f.). *Arte abstracto*. Recuperado de <https://humanidades.com/arte-abstracto/>

Psicología y Mente. (s.f.). *Psicología del color: Significado y curiosidades sobre los colores*. Recuperado de <https://psicologiaymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado>

Pie de Foto. (s.f.). *Fotografía de paisaje y salud mental*. Recuperado de <https://picdefoto.net/fotografia-de-paisaje-y-salud-mental/>

Universidad San Francisco de Quito (USFQ). (2020). *Planificación estratégica aplicada: Manual práctico* (PEA-029-0007). Recuperado de https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-07/pea_029_0007.pdf