

Paradigmas Operativos en el Arte: Un estudio de *Amarillo – Rojo – Azul* de Kandinsky

Delfina Peterschmitt

10 de septiembre de 2025

Resumen

Este trabajo analiza la obra *Amarillo–Rojo–Azul*, (1925) de Vassily Kandinsky a partir de la noción de **paradigmas operativos**.

Se propone como eje central el paradigma del *contrapunto visual*, entendido como un sistema dinámico de tensiones entre color y forma. El análisis se despliega en tres niveles: filosófico, matemático y artístico-experimental, culminando en el diseño de una micro-obra basada en el mismo principio.

1. Introducción

La obra de Wassily Kandinsky constituye un punto de inflexión en la historia del arte moderno. Su pintura *Amarillo – Rojo – Azul* (1925) sintetiza su investigación sobre la relación entre forma, color y espiritualidad.

En este trabajo se abordará la pintura como un **paradigma operativo**, es decir, como un modelo de pensamiento que articula intuición, razón y práctica artística.

El estado del arte nos remite a autores como Paul Klee y Piet Mondrian, quienes también exploraron la geometría y el color como fuerzas constructivas. En el ámbito contemporáneo, estas ideas resuenan con teorías de sistemas dinámicos, redes y arte generativo.

2. Metodología: Definición del paradigma

El paradigma elegido es el del **contrapunto visual**, entendido como la interacción de fuerzas cromáticas y geométricas en un campo de tensiones

dinámicas.

2.1. Nivel filosófico

La intuición fundante consiste en afirmar que *la obra de arte no representa objetos, sino relaciones*. El color y la forma poseen agencia propia: actúan como vectores de energía que se equilibran y confrontan en el espacio pictórico.

2.2. Nivel matemático

Podemos modelar cada elemento visual como un par ordenado compuesto por color (C) y forma (G):

$$F_{total} = \sum_{i=1}^n (C_i + G_i)$$

donde:

- C_i : peso cromático (ejemplo: amarillo = expansión, azul = profundidad, rojo = intensidad).
- G_i : tensión geométrica (ejemplo: círculo = infinitud, cuadrado = estabilidad, triángulo = ascenso).

2.3. Representación algorítmica

```
for element in composition:
    force = color_intensity(element.color)
           + shape_tension(element.shape)
    position = balance(force, canvas)
    draw(element, position)
```

3. Demostración experimental

Diseño de una simulación en la que figuras geométricas básicas (círculos, cuadrados, triángulos) con colores primarios, interactúan en un lienzo digital. Cada movimiento altera el balance visual y puede asociarse a un sonido distinto (amarillo = timbre agudo, azul = grave, rojo = percusivo).

Este modelo experimental confirma que la pintura de Kandinsky puede entenderse como un sistema dinámico donde la forma y el color coexisten en tensión productiva.

4. Diseño de la micro-obra

Se propone la realización de una micro-obra en 7 días:

1. Definir reglas de tensión color/forma.
2. Programar un sistema interactivo en Processing o Pure Data.
3. Asignar sonidos a cada color.
4. Experimentar con interacciones simples.
5. Grabar una improvisación breve.
6. Refinar los parámetros.
7. Registrar la versión final de la pieza audiovisual.

5. Conclusiones

El análisis de *Amarillo – Rojo – Azul* a través de la noción de **paradigmas operativos** muestra cómo Kandinsky anticipa un modo de pensar el arte como campo de fuerzas y no como mera representación.

Este enfoque permite articular intuición y razón, así como tender puentes entre filosofía, matemáticas y práctica artística.

Referencias

- [1] Wassily Kandinsky. *De lo espiritual en el arte*. Munich, 1911.
- [2] Paul Klee. *Pedagogical Sketchbook*. Faber and Faber, 1925.
- [3] Piet Mondrian. *Neoplasticism in Painting*. 1920.