

A Simbólica da Luz, das Cores do Espaço e do Tempo

Não cabe à Simbólica o estudo da luz, como é feito na Ótica e na Física, mas tão somente o que se refere à sua significabilidade, — como motivante das cores — e o significado que estas tiveram, e têm, para o ser humano.

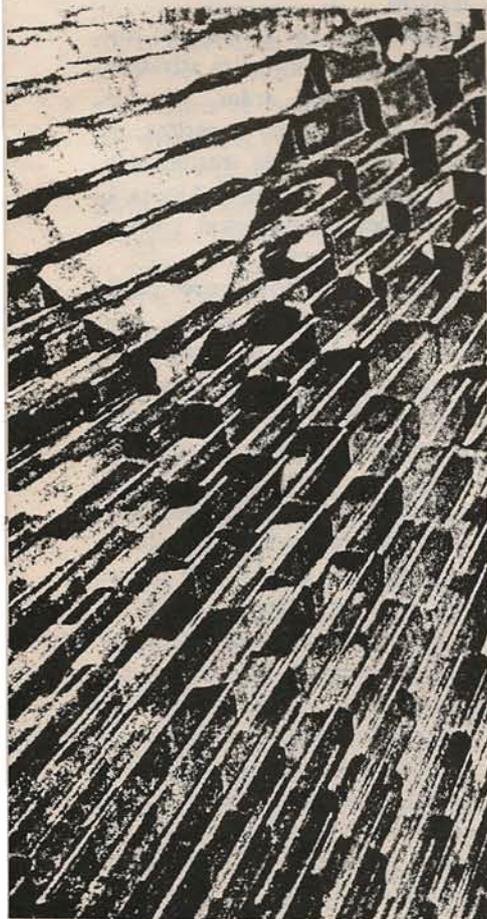
Entre nós, na nossa cultura ocidental, é de Goethe um dos melhores estudos sobre o simbolismo das cores. Considerando que a cor é o choque entre a luz e as trevas, as cores revelam, ora o predomínio das trevas, ora o da luz. Goethe estava reproduzindo um velho pensamento já esboçado, no Ocidente, pelo filósofo Nicolau de Cusa e por aqueles que se inspiraram em suas idéias, sobre a eterna e permanente luta entre as trevas e a luz. Observa-se presente esta concepção já na cultura alexandrina, entre os gnósticos, entre os egípcios e entre todos os que se dedicaram aos conhecimentos herméticos e iniciáticos nas diversas culturas. No entanto é preciso distinguir-se que, no pensamento iniciático, há uma nítida distinção entre a luz física e a luz espiritual. A luz estudada pela Física é a luz física, de origem eletrônica (esta tem sua origem nos saltos eletrônicos) e se dá quando os elétrons são suspensos das órbitas inferiores para as superiores e aí lançam partículas — fótons —, energias transmitidas, de intensidade heterogênea.

A luz espiritual, de grande complexidade, em linhas gerais refere-se em parte ao que os físicos, como Einstein e outros, viram-se

na contigência de examinar, e que Schoenberg chamou de “ondas imateriais”. Neste caso, não é o elétron que pilota uma onda, mas uma onda que pilota o elétron. A onda, que surge do elétron, teria uma causa eficiente em outro poder que ultrapassa o campo da eletrônica e da física nuclear, ultrapassando a dimensionalidade do mundo quaternário da Física, das dimensões que compõem o esquema cronotópico, ou seja, do complexo tempo-espacial.

Mas nossa preocupação é sobre os fenômenos cromáticos e seu significado. Vejamos um exemplo corriqueiro: em todas as regiões do mundo o arco-íris é climaticamente possível pois é observado na mesma gama de cores. São elas as cores do espectro: violeta, índigo, azul, verde, amarelo,

laranja e vermelho. Originariamente sinal mágico, símbolo da paz e da prosperidade — segundo a Bíblia, anunciou a Noé o fim do dilúvio — veio a tornar-se um fenômeno científico comum: a decomposição da luz branca pela refração dos raios solares nas gotas d'água. A célebre e famosa experiência de Newton, utilizando o prisma, não mudou nem perdeu seu caráter demonstrativo após o século XVII, mesmo que Goethe, no início do século XIX, tenha acreditado contradizer esta experiência através de seus argumentos filosóficos.

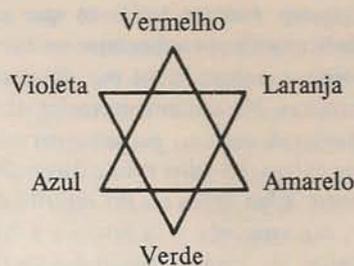
O caráter objetivo e universal do fenômeno das cores, após o conhecimento científico da medida do comprimento da onda de raios luminosos, concretizou a idéia de que as cores aparecem como quantidades ou frequências luminosas, e é invariável nos seus princípios do ponto de vista da Ótica e da Fisiologia. Entretanto, no campo da **Psicofisiologia** apresentam-se numa grande variedade, digna de breve menção.

Neste campo, várias experiências vêm sendo feitas, da maior importância. Basta dizermos que o vermelho ou o verde podem fazer mudar os processos biológicos, como o desenvolvimento de ovos de certos insetos (moscas, rãs, etc.). O azul acalma e o verde excita a circulação sanguínea. Nos hospitais psiquiátricos se pratica a **chromoterapia** (tratamento do enfermo por meio de iluminações coloridas prolongadas). Sabe-se que as **cores quentes** são as mais luminosas, as mais claras, e as **cores frias**, as menos luminosas, as mais escuras. Observa-se que no escuro a circulação sanguínea diminui e, mudando para a luz, acelera-se. Por outro lado, no campo da **psicologia das cores**, não há esta rigidez científica. Exemplos como a cor laranja que é para alguns incandescente, ardente e brilhante

(estimulante), pode tanto acalmar como irritar, segundo os casos. Para outros é vista como a cor da sociabilidade, amabilidade.

A linguagem cotidiana associa, constantemente, os sentimentos às cores: ver “a vida cor-de-rosa”, ter “idéias negras”. O “choque do preto” ativa, evidentemente, o imaginário (por exemplo, a interpretação das manchas de cor negra simétricas do teste de Rorschach). Às sombras, às trevas ligamos, esquematicamente, o medo, o pavor, o terror, o confuso. É das trevas que saem os perigos, enquanto da luz sai a vida, a criação, a tranqüilidade. E, como as sombras se esquematizam em estruturas de medo e de pavor, é natural que as trevas provoquem medo e pavor, pois são assimiladas ao esquema. O luminoso, por outro lado, liga-se a tudo quanto é alegre, criador, vivo, razão pela qual a luz é animadora, porque desde logo é assimilada a esquemas que se estruturam com agradabilidade.

Goethe estabeleceu o seguinte quadro, onde surgem as três cores elementares:

O azul com o vermelho nos dá o violeta. O amarelo com o vermelho, o laranja. O azul junto com o amarelo, o verde. Daí temos as seis cores: as três fundamentais e as três combinadas.

Entretanto, vejamos as outras combinações: o laranja com o vermelho dá o rosa; o alaranjado

com o amarelo, o amarelo-alaranjado; o amarelo com o verde, a cor de enxofre; o verde com o azul, o azul-esverdeado; o azul com o violeta, o azul-marinho, e o vermelho com o violeta, o púrpura e o marrom. Do púrpura ao enxofre temos as cores quentes; do enxofre ao violeta as cores frias se distribuem.

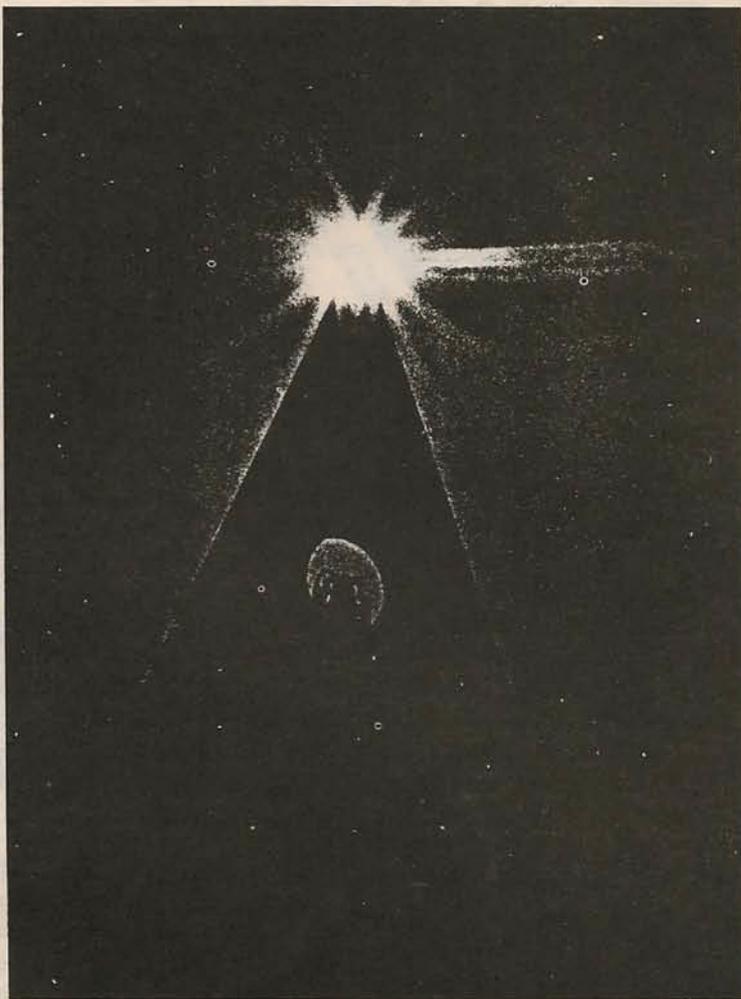
O simbolismo das cores

Azul — símbolo da verdade, da serenidade, da lealdade. Cor do pensamento elevado, cor aristocrática (por exemplo, o manto da Virgem). Os gregos não usavam, frequentemente, o azul e o verde. É a cor da profundidade, permitindo uma penetração do olhar. É a cor dos mares, das montanhas distantes, do céu profundo, das distâncias. Pertence mais à atmosfera que às coisas, anula os corpos. Símbolo, em algumas culturas, do infinito.

Vermelho — cor do sangue, símbolo da vida. Simboliza atividade, combatividade, ardor, choque, símbolo da paixão imperiosa, do sentimento. Cor da sensibilidade, cor popular, excitante. Ligada às revoluções (as bandeiras e estandartes vermelhos).

Púrpura — cor dos mantos cardinais, cor da majestade, símbolo da realeza, da aristocracia dominante, dos mantos imperiais. Símbolo da autoridade, do poder, do mando (cor que une os extremos).

Amarelo — cor do mundo transcendente, da revelação que ilumina o espírito humano em trevas. Nas virtudes teológicas, simboliza a fé; nas virtudes mundanas, significa generosidade do coração, inspiração feliz, bom conselho. Na ordem dos vícios, simboliza o egoísmo orgulhoso. Se é amarelo pálido simboliza decepção, traição, característica também do enxofre. É a cor da luz, do ouro, da intuição.

Verde — cor da natureza, da criação, do renascimento, também da vida. Simboliza revelação. Nas virtudes teológicas é o símbolo da esperança. Símbolo do amor feliz, da alegria, da prosperidade. Em sentido negativo é degradação moral, desespero, loucura. É, por outro lado, uma cor apaziguante, tranquilizadora, apassivadora. Por isso pode simbolizar, também, submissão.

Branco — embora não seja propriamente uma cor, o branco reflete o absoluto, o triunfo dos eleitos, dos anjos. Cor de Jesus Cristo, dos pitagóricos, dos essênios. Nos sonhos é comum surgir uma figura patriarcal, de longas barbas brancas, vestida de branco, que dá conselhos. Este símbolo é

universal e tem este significado em várias culturas. Contrariamente pode simbolizar frieza, angústia, abandono.

As cores intermediárias têm significações intermédias. É comum sentir-se no violeta, símbolo do místico, um leve iluminar de luz sobre trevas. Também aparece como a cor dos vencidos, mas não é símbolo universal. O preto é um símbolo de luto. Entretanto, os chineses costumam vestir de branco quando da morte de alguém. O branco não é que seja cor da tristeza, da dor, é que os chineses têm uma visão pessimista da vida, portanto consideram a morte uma libertação. Morrer é salvar-se!

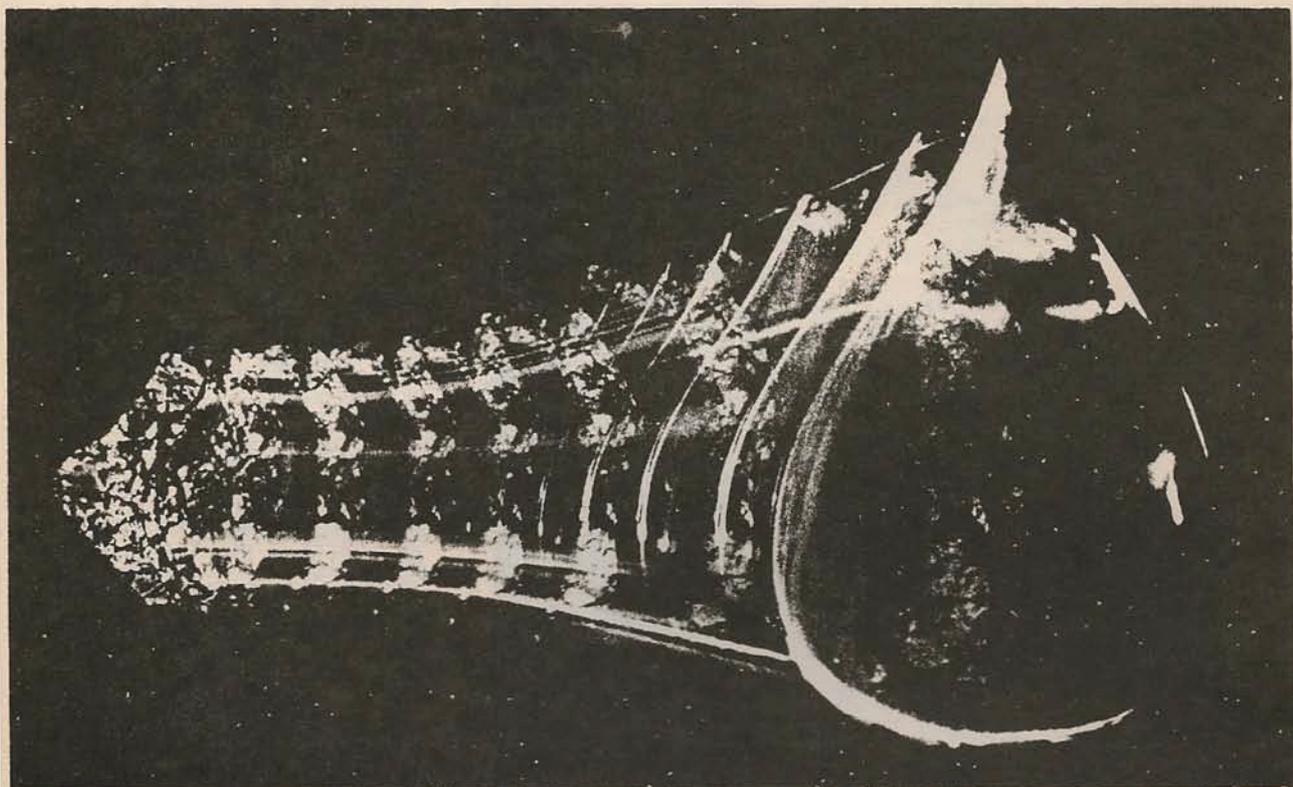
Aqui, obviamente, não desenvolvemos de maneira exaustiva

a simbólica das cores e da luz em toda sua complexidade, nem tratamos pontos, como o das relações que a sociedade mantém com as cores e o da psicologia das cores, que é outro campo da questão. Observa-se que os sentimentos que despertam as cores não surgem do nada (*ex nihilo*). Elas também não são ligadas à essência de tal ou tal cor. Admitindo que elas nasçam das “emoções” psicológicas que as cores provocam (como o vermelho que excita, o azul que acalma) ainda é necessário que as “sensações” elaboradas pelo córtex sejam interpretadas pela consciência do indivíduo. Esta interpretação que associa às sensações luminosas valores sentimentais depende da cultura do indivíduo e portanto, a graus diversos, do grupo social ao qual ele pertence. Assim há uma relação estreita, como se pode observar, codificada e controlada da sociedade em relação às cores; em alguns casos quase “arcaicas” ou como “códigos rituais” onde ela é usada com precisão e sancionada pela própria sociedade.

É o caso por exemplo de um guerreiro adotar a cor do feiticeiro; ou serem usadas cores de um ritual em outro. É o que tratamos no artigo *A cor e a sua função simbólica em algumas culturas* publicado no nº 33 da Thot.

A Simbólica do espaço e do tempo

É a Simbólica demasiadamente rica de sugestões e de ensinamentos. Assim, o simbolismo que captamos nas coisas não é apenas um trabalho intelectual, é afetivo também! A intelectualidade, que trabalha tanto *a priori*, na arte só pode realizar o que de proveitoso se apurar *a posteriori*, porque a arte, como atualização da estética através do homem, trabalha com singularidades; e eis o motivo porque a razão é sempre estranha, mal colocada, como quem

nos visita sem que o desejássemos...

Como já vimos anteriormente, os **símbolos** são polisignificantes e os **simbolizados** polisignificáveis; desde que compreendamos que um símbolo é símbolo de tantas coisas que variam segundo o ciclo histórico, os grupos sociais e até os indivíduos, compreenderemos que a música tem uma linguagem como tem tudo quanto se exterioriza, porque se expressa. Se o intelecto coloca, dá, empresta significados, não é apenas ele quem procede assim, é também a nossa afetividade. Tendemos, por necessidade intrínseca, a construir esquemas eidéticos de nossas experiências e do que distinguimos dos fatos que se dão. E vão ser esses esquemas, como sobretudo os afetivos, que se acomodam, no artista, aos fatos do mundo exterior. É o artista, assim, um mecanismo de vibráveis esquemas na expectativa do que acontece. E, ao surgirem, assimila-os ou não... Mas o artista

tem uma característica muito análoga ao homem que dorme, que sonha, que fantasia: é que a acomodação de seus esquemas são os da sensibilidade, do sensório-motriz, e também esquemas afetivos, que constituem os elementos da intuição sensível. Daí que a acomodação do artista não vem a ser o bastante suficiente para uma inteligência meramente do real — **realismo** — e caso se dê, ela vem a ser **cerebralizada**, pois nele a assimilação é muito mais intensiva e daí ele comparar, fantasiar, criar imagens novas, em suma, poder-se-ia dizer: é um **captador de símbolos**.

Nisto se vai diferenciar do cientista porque este é mais realista e capta os símbolos como fatos, e ele capta estes mesmos fatos como símbolos.

Para isto vai utilizar uma gama imensa de meios para transmitir as suas impressões, os seus sentimentos. Nietzsche afirmou que: “Desde que nos entendemos

por gestos, pode nascer uma “simbólica” do gesto: quero dizer que se pôde empregar a linguagem dos sons com a condição de que antes se produzisse o som e o gesto (ao qual se juntava como símbolo) e, mais tarde, somente o som. Parece, pois, que numa época muito antiga terá assim sucedido, frequentemente, o mesmo que sucede agora aos nossos olhos e aos nossos ouvidos no desenvolvimento da música, sobretudo da música dramática; enquanto que, primeiramente, a música, desprovida da dança e da mímica (linguagem dos gestos) que a explica, é um ruído vão. O ouvido, por um longo costume desta associação de música e movimento, aprendeu a interpretar imediatamente as figuras dos sons e chegou, finalmente, a um grau de compreensão rápida, em que já não tem necessidade de movimento visível, e “compreende” sem ele, o compositor. Fala-se então, de música absoluta, quer dizer, de música da qual tudo é

imediatamente compreendido como símbolo, sem necessidade de nenhum auxiliar”.

Observa-se, assim, que a dança como a mímica, que pertencem ao campo dos movimentos rítmicos expressivos, são **artes do tempo** já que se desenvolvem na sucessão e vão formar, entre as linhas sonoras da música, uma expressão de gestos. Estes, por sua vez, são uma expressão da afetividade que é uma expressão do mais profundo das raízes somáticas, do sensorio-motriz, do corpo, da carne, da vida. E a vida nada mais é que uma grande simbólica de todo o existir, de toda a ordem cósmica do existir...

Desta forma se vê que a Simbólica do **tempo** e do **espaço** é de uma grande riqueza no campo das artes. Sendo ambos esquemas fundamentais da nossa experiência estão sempre presentes. Tudo do qual temos conhecimento se dá dentro destas duas coordenadas e daí a divisão clássica das artes em **Artes do Espaço** e **Artes do Tempo**. Nas chamadas **Artes do Espaço** temos a pintura, a arquitetura e a escultura e nas do **Tempo**: a literatura, a música e a dança. Nas primeiras predomina o **simultâneo** e nas do tempo a **sucessão** porém se interpenetram também. Nelas vai se dar uma Simbólica presente que, no caso do espaço, nos é revelada pelas linhas e pelos planos e cubos, e combinadas à **Simbólica das cores** ajuda na compreensão das Artes Plásticas.

A Simbólica do **espaço** e do **tempo** pode ser visualizada sob cinco aspectos:

- 1) sentido da direção, vector;
- 2) a dimensão dos planos e volumes;
- 3) a ordem (o ritmo, a harmonia, etc.);
- 4) a forma (parte qualitativa);
- 5) a continuidade ou descontinuidade nas ligações.

Poder-se-ia colocar numa cruz — como ponto de partida — para uma análise simbólica das direções e das sucessões relativas à **Simbologia do espaço e do tempo**.

Dentro do campo do simbolismo universal, a esquerda sempre significa o passado e a direita, o futuro. Outras conotações são dadas a ambas direções:

Esquerda

Passado
Símbolo da mulher
Símbolo do Mal
Introversão
Subjetividade
Passivo
Recuo
Mãe

Direita

Futuro
Símbolo do homem
Símbolo do Bem
Extroversão
Objetividade
Ativo
Ataque
Pai

O **alto** e o **baixo** também apresentam aspectos simbólicos universais como se dá com a **esquerda** e a **direita** — nos seus sentidos positivos e negativos.

Baixo

Terra
Inferior
Materialidade
Trevas
Instintos
Realidade
Descrença
Homem

Alto

Deus
Superior
Espiritualidade
Luz
Inteligência
Sonho (ilusões, ideais)
Fé
Divindade

As linhas ascendentes são sempre símbolo de elevação, ascensão, ímpeto criador para o melhor, o mais alto e também ao quimérico, ao utópico, ao idealístico, ao otimismo, etc. As descendentes simbolizam o pessimismo, a queda, o demoníaco, o realismo, o materialismo, a depressão, a obstinação, a teimosia.

As linhas, como símbolos do tempo e do espaço, indicam, sempre, em todos os povos e em todas as eras, essas simbolizações universais.

As linhas **horizontais** são sempre índice de placidez, tranquilidade, mansidão, eternidade (como se vê na arte egípcia). As **ascendentes**, impulso, elevação, (como no gótico).

No caso das linhas **aceradas** indica maldade, hesitação, espírito quimérico, fraqueza. Quando sofrem **cortes** significa fadiga, pessimismo, estreiteza de idéias. As **espasmódicas** indicam angústia, ansiedade. Quando **finas** — são índices de modéstia, debilidade, fraqueza e graça. **Espatuladas**: violência, exaltação física.

Há, sem dúvida, um simbolismo universal das linhas curvas e das retas. A linha **oblíqua** por sua vez dá sensação de ascensão, de expansão quando extensivamente considerada, enquanto a vertical elevada expressa expansão intensiva.

Uma análise mais pormenorizada das linhas nos auxiliaria muito na interpretação das Artes Plásticas, especialmente onde elas se fazem mais presentes, e cuja simbologia é atuante.

YOLANDA LHULLIER DOS SANTOS
Professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.