

LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE VISUAL

Bases para la construcción
de una propuesta alternativa

Mariel Ciafardo
(compiladora)

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa / Mariel Ciafardo... [et al.]; compilado por Mariel Ciafardo. - 1a ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, 2020.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-34-1862-8

1. Lenguaje. 2. Arte. I. Ciafardo, Mariel II. Ciafardo, Mariel, comp.
CDD 790.01

Obra de tapa

Serie *Fragmentos frecuentes*. Ensayo /5. Calado sobre papel de color

Ayelén Lamas Aragón

Foto: Carolina Oliveri

Edición y corrección: Florencia Mendoza

Diseño: María Ramos

Colaboradora: Lucía Pinto

La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa es propiedad del Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL) y de Papel Cosido. Registros sobre Arte en América Latina, editorial de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Diagonal 78 N.º 680, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

No se permite la reproducción total o parcial, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de la editorial. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

TÉRMINOS DE USO DEL VALOR EN ACROMÁTICOS¹

MARIEL CIAFARDO Y CLELIA CUOMO

ACROMÁTICOS

Los acromáticos, como su nombre lo indica, carecen de color: blanco y negro y las variables de grises producidas por la mezcla de ambos. A pesar de que la mayoría de los materiales acromáticos tienden a ser percibidos como, por ejemplo, blancos amarillentos, blancos azulados, etcétera, o negros terrosos, negros azulados, etcétera, con el tiempo se generalizó la idea de «no color» contradiciendo las primeras acepciones, ya que el hombre reconoció y nombró como colores —desde los orígenes y en diversas culturas— en primer lugar al negro, blanco y rojo, y luego a los demás. En el lenguaje coloquial se los sigue llamando «colores» o «colores sin color» más allá de la convención disciplinar que los designa como *acromáticos*.

VALOR EN LOS ACROMÁTICOS

El valor es una propiedad tanto de los acromáticos como de los colores que se refiere al grado de luminosidad. De este modo, estudiar el valor es un acercamiento al problema de la luz y al clima lumínico que presenta una producción artística.

ESCALA DE ACROMÁTICOS

La escala de acromáticos es un esquema de organización presentado en forma de columna [Figura 1]. La más utilizada es la conformada por nueve valores. Entre el blanco (valor 9) y el negro (valor 1) —polares de la escala— se ubican siete grises en secuencia gradual, provenientes de su mezcla en distintas proporciones. Se trata de una convención, dado que el ojo humano es capaz de percibir una cantidad de grises mucho mayor.

Figura 1. Escala de acromáticos

Tradicionalmente, este esquema recibió el nombre de «escala de valores». Sin embargo, dicha denominación resulta incorrecta y puede llevar a confundir, como si fuesen sinónimos, el valor con los acromáticos. Recordemos que el valor es una propiedad de los acromáticos y de los colores.

Esta escala se utiliza para sistematizar el estudio de las armonías de acromáticos en la luz representada en las imágenes bidimensionales. Por extensión, se aplica también a las obras tridimensionales.

CLAVES TONALES

Las claves son armonías que proponen, esquemáticamente, seis posibles relaciones entre los acromáticos [Figura 2]. Cada clave está constituida por tres acromáticos, distribuidos cuantitativamente en la superficie de la imagen de la siguiente manera: a) dominante (abarca el 65-70 % de la superficie); b) subordinado (el 25-30 %); c) acento (el 5-10 %).

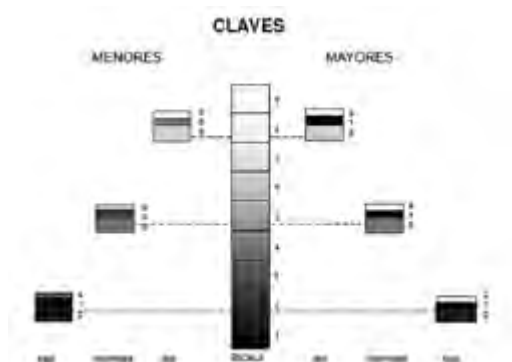

Figura 2. Claves tonales

Las claves se clasifican de acuerdo a dos variables: el nivel de contraste lumínico y la altura lumínica. Según el contraste lumínico podrán ser *mayores* o *menores*. Las mayores presentan un máximo de contraste lumínico, por lo cual en ellas se advierte siempre la presencia de blanco y negro (es decir, de los polares) más un gris. Por el contrario, las claves menores presentan un mínimo de contraste lumínico, por lo que en ellas podrá estar presente el blanco o el negro, o estar compuesta solo por grises.

Según la altura lumínica, las claves podrán ser *altas*, *intermedias* o *bajas*. Esta denominación alude al grado de luminosidad general de la imagen, que está determinado por el gris dominante.

De este modo, las seis claves son las siguientes: clave mayor alta, clave mayor intermedia, clave mayor baja, clave menor alta, clave menor intermedia, clave menor baja.

Clave mayor alta:
máximo contraste,
alta luminosidad
[Figura 3].

Acento: valor 1
(negro)
Subordinado: valor
9 (blanco)
Dominante: valor 7

Figura 3.
Clave mayor alta

Clave mayor
intermedia:
máximo contraste,
luminosidad
intermedia [Figura 4].

Acento: valor 9
(blanco) o valor 1
(negro)
Subordinado: valor
1 (negro) o valor 9
(blanco)
Dominante: valor 5

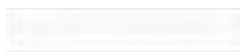

Figura 4.
Clave mayor intermedia

Clave mayor baja:
máximo contraste,
baja luminosidad
[Figura 5].

Acento: valor 9
(blanco)
Subordinado: valor
1 (negro)
Dominante: valor 3

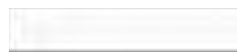

Figura 5.
Clave mayor baja

Clave menor alta:
mínimo contraste,
alta luminosidad
[Figura 6].

Acento: valor 5
Subordinado: valor 9 (blanco)
Dominante: valor 7

Clave menor intermedia:
mínimo contraste,
luminosidad intermedia
[Figura 7].

Acento: valor 3 o 7
Subordinado: valor 7 o 3
Dominante: valor 5

Clave menor baja:
mínimo contraste,
baja luminosidad
[Figura 8].

Acento: valor 5
Subordinado: valor 1 (negro)
Dominante: valor 3

Si bien estos esquemas resultan ordenadores para realizar un primer acercamiento al tema y para adquirir vocabulario disciplinar, rara vez las proporciones se verifican en las obras concretas. Por esta razón, es conveniente reconocer los climas lumínicos generales más que cuantificar las zonas de la imagen.

Figura 9. Clave mayor alta
Head of Leda (1504-1506), de Leonardo Da Vinci²

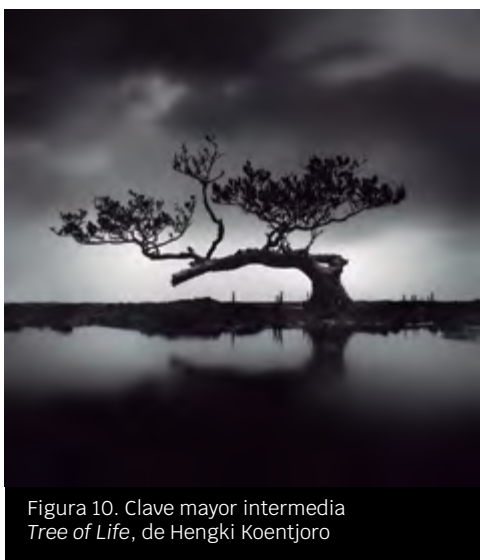

Figura 10. Clave mayor intermedia
Tree of Life, de Hengki Koentjoro

Figura 11. Clave mayor baja
Village (2008), de Rachel Whiteread³

Figura 12. Clave menor alta
El cuerpo que me lleva (1984), de Ernesto Neto⁴

Figura 13. Clave menor intermedia
Igloo de una piedra (1982), de Mario Merz⁵

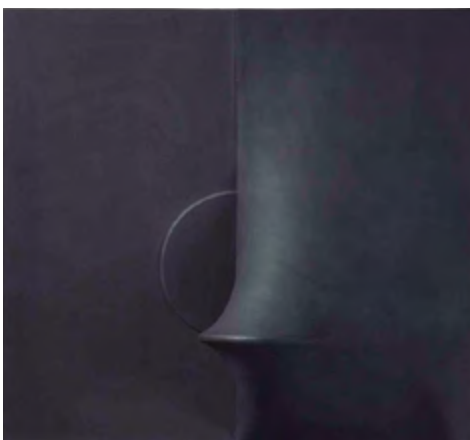

Figura 14. Clave menor baja
Nero (1967), de Agostino Bonalumi⁶

CONTRASTE DE ACROMÁTICOS

Un mismo acromático se percibe de diferente manera según se altere la intensidad lumínica del área que lo rodea [Figura 15].

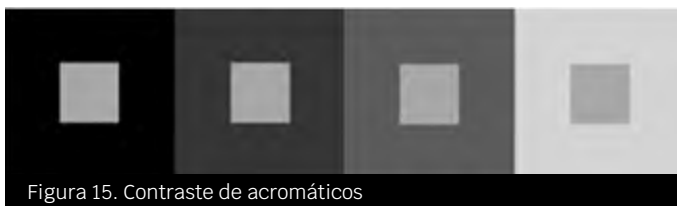

Figura 15. Contraste de acromáticos

INVERSIÓN DE CLAVE

Se denomina inversión de clave a la alteración en las proporciones de los valores de una clave, es decir, a la subversión de los porcentajes esperables del dominante, el subordinado y el acento. En una clave invertida, el dominante ya no es el gris que le da la denominación, sino el blanco o el negro [Figura 16]. Entonces, por ejemplo, una clave mayor alta invertida está constituida por el dominante blanco, el subordinado negro y el acento gris 7.

Figura 16. Inversión de clave
The Language (1948), de Alexandre O'Neill⁷

POLARES

Los polares, como ya hemos señalado, son los extremos de la escala: el blanco y el negro. Se aplica a aquellas imágenes producidas exclusivamente por estos dos acromáticos [Figura 17].

Figura 17. Polares
Wall Drawing #356 BB. Cube Without a Cube
(2003), de Sol LeeWitt⁸

NEGATIVIZACIÓN

Consiste en la inversión de los valores de una imagen, cromática o acromática. Se trata de un procedimiento por medio del cual las zonas luminosas de la imagen se vuelven oscuras y, a la inversa, las zonas oscuras se vuelven claras [Figura 18]. Para que la negativización sea percibida como tal, es preciso que las formas sean reconocibles (por ejemplo: dientes, ojos u otras figuras cuyos rasgos formales sean estables). De lo contrario —y lo mismo ocurre con la abstracción— las imágenes serán percibidas como reversibles.

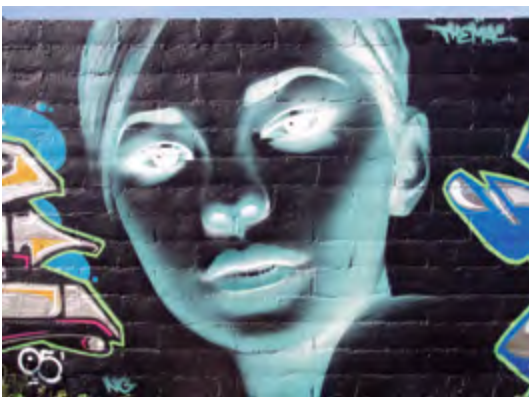

Figura 18. Negativización
El Mac, detalle de mural

ISOVALENCIA

Isovalencia es un término que significa igual altura lumínica (claridad u oscuridad) entre un color y un acromático (iso=igual, valencia=valor). Se aplica a la comparación entre los colores y los acromáticos o entre los colores entre sí.

La tabla de isovalencia es un esquema que presenta las correspondencias entre los nueve acromáticos y los doce colores del círculo cromático, saturados o desaturados [Figura 19].

El amarillo es el color más luminoso dentro de los colores puros (valor 8) y el violeta el más oscuro (valor 2). La tabla permite reconocer el resto de las isovalencias:

Valor 7: gris 7, anaranjado-amarillento, amarillo-verdoso

Valor 6: gris 6, anaranjado, verde

Valor 5: gris 5, rojo-anaranjado, verde-azulado

Valor 4: gris 4, rojo, azul

Valor 3: gris 3, violeta-rojizo, azul-violáceo

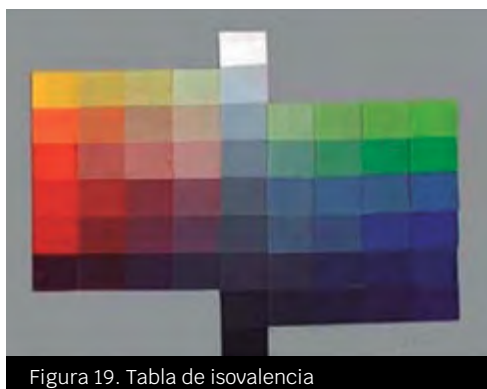

Figura 19. Tabla de isovalencia

El siguiente esquema ejemplifica la isovalencia entre los acromáticos y un color desaturado (la desaturación es la pérdida de pureza del color por medio de la mezcla con acromáticos o con otro color). En este caso, el rojo (valor 4) al ser desaturado con blanco puede elevar su luminosidad hasta el valor 8 y al ser desaturado con negro, al valor 2 [Figura 20]. El mismo resultado puede obtenerse partiendo de cualquier color.

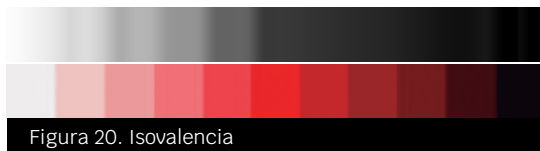

Figura 20. Isovalencia

REFERENCIAS

Bonalumi, A. (1967). *Nero* [Pintura]. Recuperada de <https://www.wikiart.org/en/agostino-bonalumi>

Da Vinci, L. (1504-1506). *Head of Leda* [Pintura]. Recuperada de https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leonardo_da_Vinci_-_Head_of_Leda_-_Google_Art_Project.jpg

El Mac (s.f). Sin título [detalle de mural]. Recuperado de <http://www.creativossinideas.com/tag/street-art/page/2/>

Koentjoro, H. *Tree of Life* [Fotografía]. Recuperada de <https://www.thehoblographer.com/2016/11/08/hengki-koentjoro-captures-minimalist-beauty-ocean/>

LeeWitt, S. (2003). *Wall Drawing #356 BB, Cube Without a Cube* [Fotografía]. Recuperada de <https://www.flickr.com/photos/clairity/3487393494>

Merz, M. (1982). *Igloo de una piedra* [Fotografía]. Recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz

Neto, E. (1984). *El cuerpo que me lleva* [Fotografía]. Recuperada de [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernesto_Neto_-_le_corps_qui_me_porte_-_Mus%C3%A9e_Guggenheim_Bilbao_Museum_Picture_Image_Photo_Photography_Spain_Espagne_\(13944300099\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernesto_Neto_-_le_corps_qui_me_porte_-_Mus%C3%A9e_Guggenheim_Bilbao_Museum_Picture_Image_Photo_Photography_Spain_Espagne_(13944300099).jpg)

O'Neil, A. (1948). *The Language* [Tinta india sobre papel]. Recuperada de <https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/28705035442>

Whiteread, R. (2008). *Village* [Fotografía]. Recuperada de <https://www.flickr.com/photos/muthu/3183133199/>

NOTAS

1 Si bien los glosarios normalmente responden a un orden alfabético, en este caso se optó por una secuencia conceptual, en función de priorizar la comprensión del tema.

2 Obra de dominio público.

3 Obra que puede ser utilizada con fines educativos. El enlace desde el que se ha extraído la imagen puede verse en las referencias al final del capítulo.

4 Obra con licencia que permite su reproducción.

5 Obra de dominio público.

6 Obra que puede ser utilizada con fines educativos.

7 Obra con licencia que permite su reproducción.

8 Obra con licencia que permite su reproducción.