

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.

Esta obra está bajo una
Licencia Creative Commons
Atribucion-NoComercial-Com-
partirIgual 4.0 Internacional

BREVIARIO TÉCNICO DE TÉRMINOS DE USO DEL COLOR

MARIEL CIAFARDO, CLELIA CUOMO, EDGAR DE SANTO

ACROMÁTICOS

Los acromáticos son, etimológicamente, valores que carecen de color: el blanco, el 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 o negros terrosos, negros violáceos, con el tiempo se generalizó la idea de «no color», contradiciendo las primeras acepciones, ya que desde los orígenes —y en diversas culturas— el hombre reconoció y nombró como colores, en primer lugar, al negro, al blanco y al 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*.

ARMONÍA

La armonía es la relación entre los colores. El término proviene de la composición musical (la armonía musical estudia la relación simultánea o sucesiva entre las alturas de los sonidos) [Figura 1].

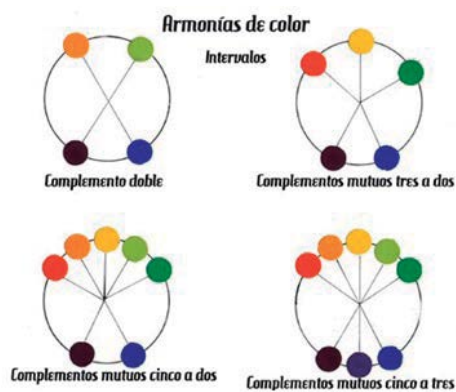

Figura 1. Armonías de color¹

ATLAS

El atlas es la clasificación metódica o el sistema ordenado de colores que constituye un inventario. Los criterios de selección varían de un atlas a otro. Pueden utilizar como eje rector la similitud en la apariencia, la

especificidad cromática, la constancia de diferencias percibidas, etcétera [Figuras 2 y 3].

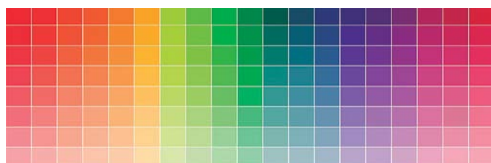

Figura 2. Atlas²

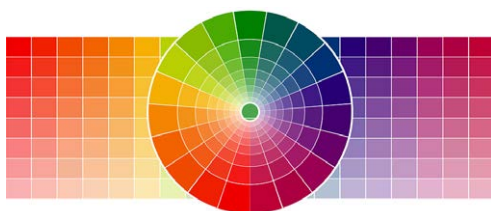

Figura 3. Atlas³

CÍRCULO CROMÁTICO DE POPE (SUSTRATIVO)

El Círculo cromático de Pope propone la clasificación básica en los doce colores que lo componen. Distingue cuatro tríadas armónicas principales [Figura 4].

Tríada primaria: rojo, amarillo y azul [Figura 5].

Tríada secundaria: verde, naranja y violeta [Figura 6].

Tríada terciaria cálida: anaranjado-amarillento, violeta-rojizo y verde-azulado [Figura 7].

Tríada terciaria fría: amarillo-verdoso, azul-violáceo y rojo-anaranjado [Figura 8].

También se divide en dos áreas: una fría y otra cálida, según la temperatura perceptual que se experimenta de los colores. La fría va desde el amarillo-verdoso hasta el violeta y la cálida se extiende desde el violeta-rojizo hasta el amarillo. Esta división es recuperada de la teoría de Aristóteles, quien clasificaba los colores en los de la tierra y del fuego, y los del cielo y el agua.

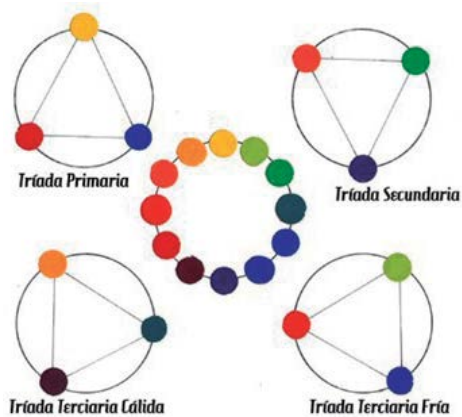

Figura 4. Círculo de Pope y triadas primaria, secundaria y terciarias⁴

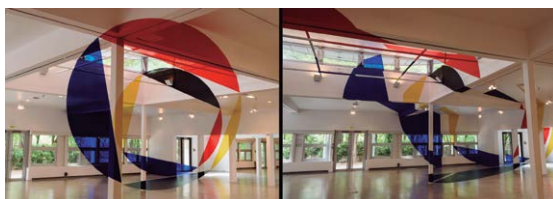

Figura 5. Triada primaria
Rouge Jaune Noir Bleu entre les disques et les trapèzes (2015), de Felici Varini⁵

Figura 6. Triada secundaria
La avenida de las acacias en el Bois de Boulogne (1905), de Roger Noël François de La Fresnaye⁶

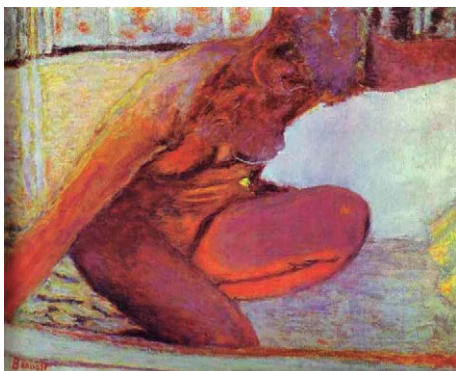

Figura 7. Tríada terciaria cálida
Desnudo en la bañera (1935), de Odilon Redon⁷

Figura 8. Tríada terciaria fría
Retrato con una botella de vino (1906), de Edvard Munch⁸

CÍRCULO CROMÁTICO CMY (SUSTRACTIVO)

El Círculo cromático CMY recupera la organización del círculo anterior. La tríada primaria está formada por cian, magenta y amarillo y la tríada secundaria por azul, verde y rojo. La fusión de los primarios da como resultado el negro. A esta mezcla se la designa «síntesis sustractiva». Se utiliza para impresiones gráficas [Figura 9].

CÍRCULO CROMÁTICO RGB (ADITIVO)

El Círculo cromático RGB está compuesto por colores luz. Los primarios de este círculo son el verde, el rojo y el azul. Su fusión compone la luz blanca.

A esta mezcla se la designa «síntesis aditiva» [Figura 10]. Las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible. Se utiliza en monitores, televisores, cañones de proyección, filtros de iluminación teatral, etcétera.

Figura 9. Círculo cromático CMY (sustractivo)⁹

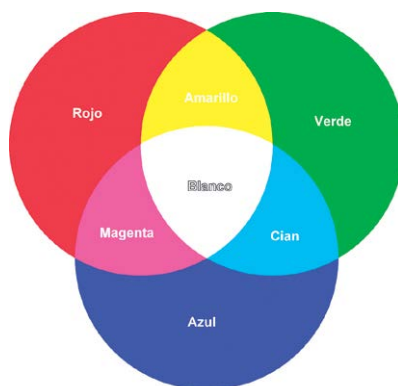

Figura 10. Círculo cromático RGB (aditivo)¹⁰

COLOR

El color es la impresión originada por la acción de las radiaciones lumínicas de los cuerpos o las sustancias reflejantes que impresionan los órganos visuales. La identificación de los diferentes colores del espectro depende de la longitud de onda. El color posee dos cualidades intrínsecas en la teoría contemporánea: el valor (grado de luminosidad o de oscuridad) y la saturación o croma (grado de pureza). En la teoría tradicional, la temperatura era asumida como cualidad del color, pero, al ser un valor relativo a una experiencia subjetiva, dejó de enunciarse como tal.

COLORES ALTERNOS

Los colores alternos son aquellos que se ubican en el círculo cromático separados por otro color, es decir, en una relación de alternancia, conformando tríadas armónicas. Por ejemplo: en el *círculo tradicional*, en la tríada que tiene al amarillo como color central, sus alternos son el anaranjado y el verde, y la tríada que tiene al anaranjado como base se completa con los alternos amarillo y rojo [Figura 11].

Las tríadas se clasifican según su color central:

* Alternos de primer grado: tienen como color central un primario [Figura 12].

* Alternos de segundo grado: tienen como color central un secundario.

* Alternos de tercer grado: tienen como color central un terciario.

Los alternos de segundo grado no generan quebramiento del color, ya que en la tríada nunca aparecen los tres primarios (situación que posibilita esta desaturación). Por ejemplo: los alternos al violeta son el rojo y el azul, por lo cual las posibles mezclas de los tres solo van a dar variantes del violeta, más rojizos o más azulados [Figura 11].

Figura 11. Armonías de alternos y de análogos¹¹

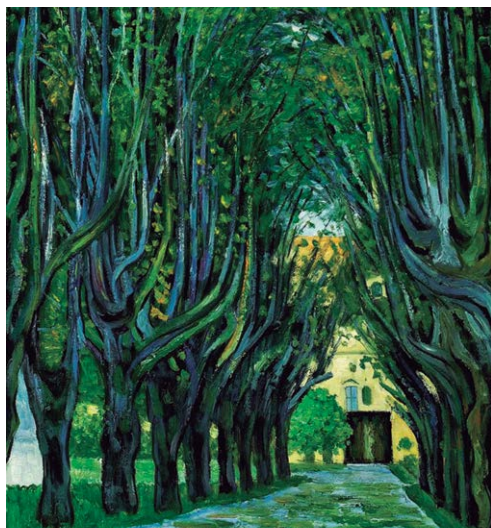

Figura 12. Alternos de segundo grado
Avenue Schloss Kammer Park (1912), de Gustav Klimt¹²

COLORES ANÁLOGOS O ADYACENTES

Los colores análogos o adyacentes se ubican en el círculo cromático de manera contigua, conformando tríadas armónicas [Figuras 11 y 13]. Por lo tanto, los colores que componen las tríadas de análogos tienen una misma identidad cromática.

Existen armonías de análogos a colores primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo: en el Círculo de Pope, la tríada de análogos al amarillo, la completan el anaranjado-amarillento y el amarillo-verdoso y la tríada de análogos que tiene como base al violeta la completan el azul-violáceo y el violeta-rojizo.

Figura 13. Análogos
Orange and Yellow (1956), de Mark
Rothko¹³

COLOR FLUORESCENTE

El color fluorescente es el sobresaturado que posee una longitud de onda mayor a la del resto de los colores. La sobresaturación puede deberse a una modificación física o química [Figuras 14 y 15].

COLOR LOCAL

El color local es el propio de cada objeto percibido en sí mismo a la luz del día, sin estar en relación con otro u otros colores. Por ejemplo, el verde del pasto, el amarillo de un limón.

Figura 14. *Dem Licht auf der Spur* (2017), de Regine Schumann¹⁴

Figura 15. *Riding Bikes* (1998), de Robert Rauschenberg¹⁵

COLOR SIMBÓLICO

El color simbólico es el que se utiliza arbitrariamente para atribuir un significado cultural o religioso y no responde al color real. Por ejemplo, cielos pintados de dorado, cristos amarillos, etcétera.

COLORES OPUESTOS COMPLEMENTARIOS

Los colores opuestos complementarios son aquellos que se ubican diametralmente enfrentados en el círculo cromático. Los opuestos complementarios de primer grado son pares armónicos compuestos por un color primario y un secundario, este último formado por los otros dos

primarios que completan la tríada. Por lo tanto, existen tres pares en el Círculo de Pope: amarillo-violeta [Figura 16]; rojo-verde [Figura 17] y azul-anaranjado [Figura 18].

Figura 16. La femme au mango (1892), de Paul Gauguin¹⁶

Figura 17. Tower of London (2014), de Paul Cummis¹⁷

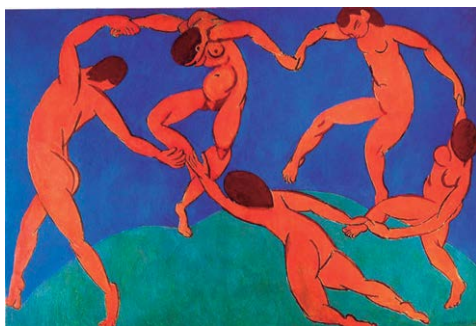

Figura 18. Dance (II) (1910), de Henri Matisse¹⁸

COLORES PRIMARIOS

Los colores primarios son la base a partir de cuya mezcla se genera el resto de los colores.

COLORES SECUNDARIOS

Los colores secundarios son el resultado de la mezcla de dos colores primarios.

COLORES TERCIARIOS

Los colores terciarios son el producto de la mezcla de un primario y de un secundario (no complementarios).

COMPLEMENTOS APROXIMADOS

Los complementos aproximados son pares armónicos formados por un color y uno de los dos colores adyacentes a su opuesto complementario. Por ejemplo, en el Círculo de Pope, el amarillo tiene dos complementos aproximados: hacia la izquierda amarillo/violeta-rojizo y hacia la derecha amarillo/azul-violáceo [Figura 19].

COMPLEMENTOS DIVIDIDOS

Los complementos divididos son tríadas armónicas formadas por un color y por los dos colores adyacentes a su opuesto complementario. Por ejemplo, en el Círculo de Pope el complemento dividido del color amarillo está formado por amarillo/violeta, rojizo/azul-violáceo [Figura 19].

COMPLEMENTOS DOBLES

Los complementos dobles son armonías formadas por dos pares de colores opuestos en el círculo cromático. Por ejemplo, los pares violeta/amarillo y rojo/verde [Figura 19].

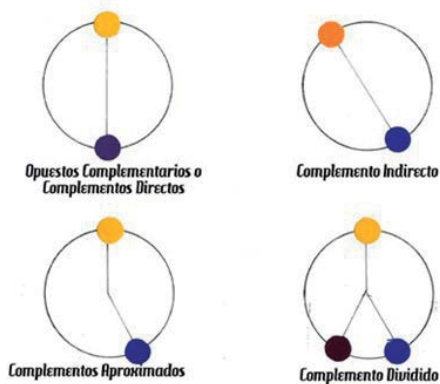

Figura 19. Complementos aproximados¹⁹

CONTRASTE DE COLOR

El contraste de color puede ser lumínico (diferencia de luminosidad), cromático (diferencia de croma) y por temperatura (diferencia entre cálido y frío).

Se le llama también «contraste de color» a la distinción entre dos o más colores. Los grados de contraste se refieren, en esta acepción, a la conjunción de cualidades diferenciadas en una composición. Así, la percepción de un color varía (más claro u oscuro, más cálido o frío) según el color que actúe como fondo [Figura 20].

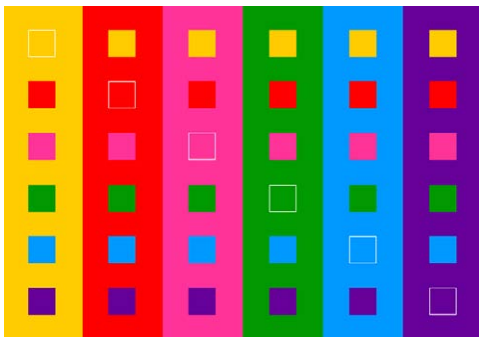

Figura 20. Contraste de color²⁰

DESATURACIÓN

La desaturación es la pérdida de pureza del color por medio de la mezcla con acromáticos y/o con otro color [Figuras 21 y 22].

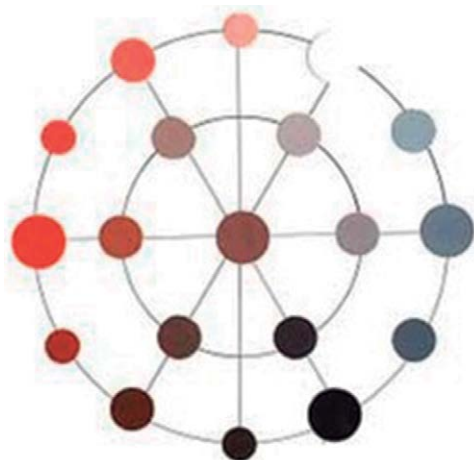

Figura 21. Desaturación²¹

Figura 22. Aldea en Payennet cerca de Gardanne (1886-1890), de Paul Cézanne²²

DESATURACIÓN AL MATIZ

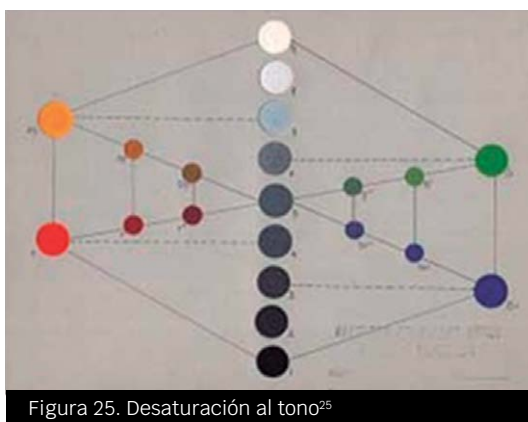
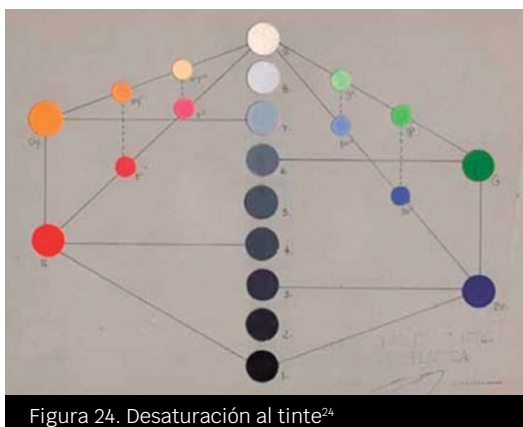
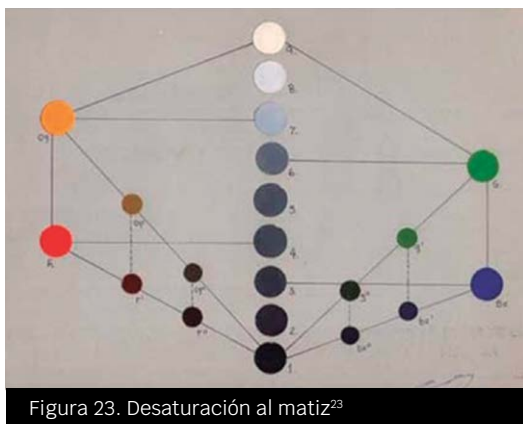
La desaturación al matiz es la pérdida de pureza de un color producida por su mezcla con el acromático negro [Figura 23].

DESATURACIÓN AL TINTE

La desaturación al tinte es la pérdida de pureza de un color producida por su mezcla con el acromático blanco [Figura 24].

DESATURACIÓN AL TONO

La desaturación al tono es la pérdida de pureza de un color producida por su mezcla con gris [Figura 25].

INTERVALO

El intervalo es la distancia entre colores en el círculo cromático.

ISOVALENCIA

La isovalencia es un término que significa igual altura lumínica (iso=igual, valencia=valor). Se aplica a la comparación de los colores y los acromáticos o de 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 [Figuras 26 y 27].

Figura 26. Isovalencia

Figura 27. Noche estrellada (1889), de Vincent Van Gogh²⁶

MODELADO DEL COLOR

El modelado del color es una técnica por la cual el color se mezcla con acromáticos. Es utilizado para crear volumen ilusorio, generando áreas de luz al mezclar el color con blanco y áreas de sombra al modificarlo con negro.

El uso de los grises en la mezcla dependerá de la altura lumínica del color (ver apartado sobre isovalencia), según se trate de generar luces o sombras [Figura 28].

MODULADO DEL COLOR

El modulado de color es una técnica que consiste en la mezcla de un color con otro u otros colores. Al igual que el modelado, es utilizado para crear volumen ilusorio. Se genera sensación de luz y de sombra por medio del uso del contraste de temperatura: los colores cálidos para las zonas de luz y los fríos para las de sombra.

Si bien la mezcla del color con blanco es considerada modelado, dentro de este procedimiento puede ser usado a fin de reforzar áreas de luz o para la representación de un cuerpo cuyo color local sea el acromático blanco [Figura 29].

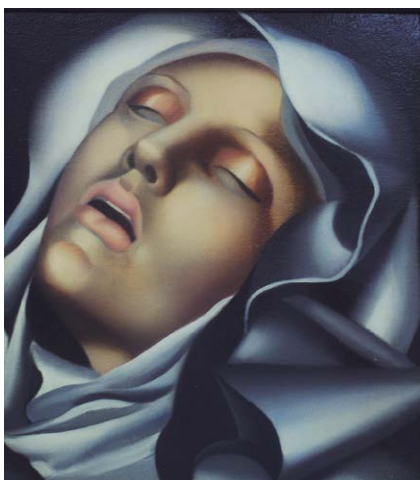

Figura 28. *Santa Teresa de Avila* (1930), de Tamara Lempicka²⁷

Figura 29. *Mujer con sombrilla* (1875), de Claude Monet²⁸

MONOCROMÍA

La monocromía es una armonía compuesta por un único color de base, el cual es modificado para obtener variantes lumínicas y de pureza al mezclarlo con los acromáticos [Figura 30].

PALETA

La paleta es el resultado de la selección de colores vinculada a decisiones compositivas con fines estéticos [Figuras 31 y 32].

PIGMENTO

El pigmento es materia colorante que puede tener origen natural (mineral, animal o vegetal) o bien artificial, que para su aplicación se diluye en

algún tipo de vehículo (agua, aceite, aguarrás, etcétera) [Figura 33]. En obras contemporáneas, pueden encontrarse ejemplos de utilización de pigmentos sin dilución.

Figura 30. *Cuadratura #05* (2018), de Rodrigo Martín²⁹

Figura 31. *Homenaje a las víctimas de la tortura* (2001), de León Ferrari³⁰

Figura 32. *Daphnis and Chloe* (1958), de Marc Chagall³¹

Figura 33. Pigmentos³²

POLICROMÍA

La policromía consiste en la relación entre colores que pertenecen a distintos sistemas de organización. Reducida, en general, a nociones vagas (que tiene muchos colores) o a una técnica (dar color a una superficie que se quiere decorar, es decir, alude a lo policromado y no a lo policromático), no fue considerada por la tradición como una armonía, dado que la paleta de las obras de arte de la modernidad centroeuropea no presentaba esta característica. Sin embargo, en Latinoamérica, la policromía es ancestral (por ejemplo, en los textiles), razón por la cual el término forma parte de este glosario [Figura 34].

SATURACIÓN

La saturación es la cualidad del color que se refiere al grado de pureza. Un color es saturado cuando se presenta en su máxima pureza.

Figura 34. Sin título (2014), de Florencia Monforte³³

SISTEMAS DE COLOR

Los sistemas son conjuntos de colores que se interrelacionan o que actúan por oposición o por otro criterio organizativo según los distintos autores o corrientes de estudio. Actualmente, los sistemas más utilizados son organizaciones o esquemas convencionales sistematizados geométricamente, cuya nomenclatura se lee en el sentido de las agujas del reloj (ver el apartado sobre círculos cromáticos).

TEMPERATURA

La temperatura se refiere a las sensaciones térmicas que se atribuyen a los colores. Esta formulación proviene de Aristóteles, quien distinguió los colores del fuego y de la tierra, y los del aire y del agua. Así, se divide el círculo cromático en un área de colores cálidos que se extiende desde el violeta-rojizo hasta el amarillo y otra de colores fríos que va desde el amarillo-verdoso hasta el violeta [Figuras 35, 36 y 37].

TRÍADA

Una tríada es una armonía formada por tres colores de los círculos cromáticos, que se organiza en intervalos regulares generando triángulos.

Figura 35. Temperatura³⁴

Figura 36. *Autumn Effect at Argenteuil* (1873), Claude Monet³⁵

Figura 37. *Moret-Bridge en el verano* (1888), de Alfred Sisley³⁶

QUEBRAMIENTO

El quebramiento es una técnica de la pintura que genera un tipo de desaturación obtenida al mezclar un par de colores opuestos complementarios o los tres primarios. Los quebramientos pueden presentar distintos gradientes de acuerdo a las proporciones de colores que se utilicen, dejando reconocer el color de origen dominante que participa en la mezcla. Cuando no se hace evidente esta identidad cromática es denominada «neutralización» [Figura 38].

VALOR DEL COLOR

El valor es una cualidad que alude (al igual que con los acromáticos) al grado de luminosidad o de oscuridad del color.

Figura 38. *Un par de botas* (1886), de Vincent Van Gogh³⁷

REFERENCIAS

Cézanne, P. (1886-1890). *Aldea en Payennet, cerca de Gardanne* [Pintura]. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne#/media/File:Paul_C%C3%A9zanne_116.jpg

Chagall, M. (1958). *Daphnis and Chloe* [Pintura]. Recuperada de <https://www.flickr.com/photos/clairity/3941725222>

Cummis, P. (2014). *Tower of London* [Fotografía]. Recuperada de <https://www.flickr.com/photos/13706945@N00/14853070604/in/photostream/>

de La Fresnaye, R. N. F. (1905). *La avenida de las acacias en el Bois de Boulogne* [Pintura]. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boulogne_Fresnaye.jpg

Ferrari, L. (2001). *Homenaje a las víctimas de la tortura* [Arte conceptual]. Recuperada de <https://www.wikiart.org/en/leon-ferrari/homenaje-a-las-victimas-de-la-tortura-2001>

Gauguin, P. (1892). *La femme au mango* [Pintura]. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_126.jpg

Klimt, G. (1912). *Avenue Schloss Kammer Park* [Óleo sobre tela]. Recuperada de <https://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/avenue-of-schloss-kammer-park>

Lempicka, T. (1930). *Santa Teresa de Avila* [Pintura]. Recuperada de <https://www.flickr.com/photos/tylercipriani/24535176911>

Martín, R. (2018). *Cuadratura #05*. Recuperada de www.rodrigomartin.net/obra

Matisse, H. (1910). *Dance (II)* [Pintura]. Recuperada de <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/archive/a/a7/20100414201035%21Matissedance.jpg>

Monet, C. (1873). *Autumn Effect at Argenteuil* [Pintura]. Recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Claude_Monet_027.jpg

Monet, C. (1875). *Mujer con sombrilla* [Pintura]. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Claude_Monet_011.jpg

Munch, E. (1906). *Retrato con una botella de vino* [Pintura]. Recuperada de https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Edvard_Munch_-_Self-Portrait_with_a_Bottle_of_Wine_-_Google_Art_Project.jpg

Rauschenberg, R. (1998). *Riding Bikes* [Fotografía]. Recuperada de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rauschenberg3.JPG>

Redon, O. (1935). *Desnudo en la bañera* [Pintura]. Recuperada de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nude-in-the-bathtub-1935.jpg>

Rothko, M. (1956). *Orange and Yellow* [Óleo sobre tela]. Recuperada de <https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/orange-and-yellow>

Schumann, R. (2017). *Dem Licht auf der Spur* [Fotografía]. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Installation_Neuer_Kunstverein_Aschaffenburg_2017.jpg

Sisley, A. (1888). *Moret-Bridge en el verano* [Pintura]. Recuperada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred_Sisley_010.jpg

Van Gogh, V. (1886). *Un par de botas* [Pintura]. Recuperada de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarpe.jpg>

Van Gogh, V. (1889). *Noche estrellada* [Pintura]. Recuperada de <https://www.wikiart.org/en/vincent-van-gogh/the-starry-night-1889>

Varini, F. (2015). *Rouge Jaune Noir Bleu entre les disques et les trapèzes* [Instalación]. Recuperada de <https://pxhere.com/en/photo/148948>

NOTAS

1 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

2 Imagen con licencia para ser utilizada con cualquier fin. Extraída de <https://pixabay.com/es/color-tabla-de-colores-3354103/>

3 Imagen con licencia para ser utilizada con cualquier fin. Extraída de <https://pixabay.com/es/color-tabla-de-colores-3354160/>

4 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP.

5 Imagen con licencia para ser utilizada con cualquier fin. Extraída de <https://pxhere.com/en/photo/148948>

6 Obra de dominio público.

7 Obra de dominio público.

8 Obra de dominio público.

9 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP.

10 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP.

11 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP.

12 Obra de dominio público.

- 13 Obra que puede ser utilizada con fines educativos.
- 14 Obra que puede ser utilizada con fines educativos.
- 15 Obra que puede ser utilizada con fines educativos.
- 16 Obra de dominio público.
- 17 Obra con permisos para ser reproducida citando la fuente y el autor.
- 18 Obra de dominio público.
- 19 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP.
- 20 Obra con permisos para ser reproducida citando la fuente y al autor. Recuperada de: <https://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/>
- 21 Esquema realizado por un actual miembro de la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP mientras era estudiante.
- 22 Obra de dominio público.
- 23 Esquema realizado por un actual miembro de la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP mientras era estudiante.
- 24 Esquema realizado por un actual miembro de la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP mientras era estudiante.
- 25 Esquema realizado por un actual miembro de la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP mientras era estudiante.
- 26 Obra de dominio público.
- 27 Obra con permisos para ser reproducida citando la fuente y al autor.
- 28 Obra de dominio público.
- 29 Obra que puede ser utilizada con fines educativos. Licencia Creative Commons: <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.es>
- 30 Obra que puede ser utilizada con fines educativos.
- 31 Obra con permisos para ser reproducida citando la fuente y al autor.
- 32 Obra con permisos para ser reproducida. Extraída de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Indian_pigments.jpg
- 33 Obra con autorización de la autora para su reproducción.
- 34 Esquema realizado por la cátedra Lenguaje Visual IB de la FBA de la UNLP.
- 35 Obra de dominio público.
- 36 Obra de dominio público.
- 37 Obra de dominio público.