

Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Maestría en Lógica y Técnica de la Forma

SEMINARIO: COLOR

(se dicta desde 2018)

profesor: José Luis Caivano
FADU-UBA, investigador del Conicet
ex presidente de la Asociación Internacional del Color
ex presidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual

1. Nociones básicas. Luz y color. El color luz. El color pigmento. Mezcla aditiva y mezcla sustractiva. Síntesis mixta o partitiva. Visión del color: teoría tricromática, teoría de oponencia cromática, teorías modernas. Deficiencias en la visión del color. Los fenómenos de contrastes de color. Contraste simultáneo, contraste sucesivo y efectos ópticos. Ilusiones visuales. Terminología: color, incoloro, colores acromáticos, cromáticos. Acepciones del término “color” (colorante, energía radiante, sensación, fenómeno psicofísico). El color como concepto psicofísico, no como propiedad de los objetos.

2. Sistemas de ordenamiento del color. Referencia histórica. Esquemas y ordenamientos del color desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Los sistemas de color en el siglo XIX y el siglo XX: Goethe, Runge, Ostwald, Villalobos-Domínguez, Hickethier, Küppers, Gerritsen. Sistemas de color-luz. El sistema CIE 1931: organización de los colores espectrales, mezcla de luces. El sistema RGB. Sistemas de color-pigmento. El sistema de Munsell: las variables (tinte, valor, croma), la notación, el atlas de colores. El sistema HLS. Sistemas de color-sensación. El Sistema Natural del Color: la teoría de colores oponentes, las variables del sistema (tinte, negrura, cromaticidad), el atlas NCS. Clasificación: sistemas de color-luz, sistemas de color-pigmento, sistemas de sensaciones de color. Diferencias y usos. Evaluación visual del color con la utilización de atlas o muestras de referencia: técnicas. Mezclas de color a partir de un sistema de referencia.

3. Gramática y semiótica del color. Armonías del color. Posibilidades combinatorias. Las reglas de armonía de Ostwald. Las composiciones con color según Munsell: balance, caminos a través del atlas, principios de armonía. Jannelo: armonías lógicas a partir de las variables. Contrastes de color: tinte, claro-oscuro, frío-cálido, complementario, saturación, extensión. Contraste simultáneo y contraste sucesivo. Chevreul, Albers, Itten. El color como signo. Generalidades sobre semiótica. El signo triádico: representamen, objeto, interpretante. Niveles de la semiosis: sintáctica, semántica, pragmática. Semántica del color. Asociaciones por similitud: colores como íconos. Asociaciones por contigüidad: colores como índices. Asociaciones por convención: colores como símbolos. Códigos establecidos por medio del color. El método de los diferenciales semánticos aplicado al color. Pragmática del color. Efectos del color en la percepción de las formas: realce, enmascaramiento, colores que avanzan, colores que retroceden, aumento o disminución del tamaño por irradiación. La importancia del color para la supervivencia. Mimetismo, camuflaje, contrasombreado, invisibilidad. El color en la discriminación visual.

4. Cesía. Otros modos de apariencia visual: transparencia, opacidad, translucencia, cualidad de mate, brillo, especularidad. Jannello. Antecedentes en el estudio de los modos de apariencia: Katz, Pope, Evans, Hesselgren, Hunter. Variables de análisis: permeabilidad, absorción, difusividad. La notación. El sólido de las cesías. Clasificación de materiales según su cesía. Diferencias de cesía en las técnicas de pintura: acuarela, témpera, óleo. Escalas de cesía y medición visual. Uso de materiales: vidrio, acrílico, películas poliéster, filtros neutros. Escalas a partir de discos giratorios. Escalas con mezcla de líquidos. Otros tipos de escalas. El atlas de las cesías. Evaluación visual de la cesía con muestras de referencia. Cesía y semiosis visual. La significación a partir de las distribuciones espaciales de la luz. Semántica: cesías como índices, íconos y símbolos. Pragmática: utilización de los signos de cesía. La transparencia fenoménica: Mettelli, Kanizsa, Da Pos. Ilusiones visuales relacionadas con la cesía.

5. Color y cognición. Color y lenguaje: L. Hjelmslev, U. Eco. Términos básicos del color en los distintos idiomas y culturas. Teoría evolutiva y universalista: Berlin y Kay. Otros estudios sobre categorización del color. R. MacLaury: Teoría del punto de vista ventajoso. Relaciones semánticas: inclusión, cuasi-sinonimia, coextensión, complementariedad. Sinestesia: color y otras categorías sensoriales. Forma y color. Color y sonido. Sinestesia genuina y pseudosinestesia. Sistemas de ordenamiento de continuos sensoriales: color, cesía, formas bi y tridimensionales, textura visual y táctil, olores, sabores. Escalas comparativas. Encuestas: color y forma, color y sabor.

Bibliografía

- AIC (Association Internationale de la Couleur). Actas de congresos (Proceedings), desde la década del setenta hasta la actualidad. Disponibles online: <https://aic-color.org/page-18077>
- Albers, J. 1963. *Interaction of color* (New Haven, Connecticut: Yale University Press). Trad. española, *La interacción del color* (Madrid: Alianza, 1979).
- Berlin, B., y P. Kay. 1969. *Basic color terms: Their universality and evolution* (Berkeley, CA: University of California Press).
- Caivano, J. Publicaciones disponibles online: <https://colorsemiotica.wordpress.com/publicaciones>
- . 2011. *Las teorías de la luz y el color como contribución a la semiótica visual. La semiótica como paradigma para el estudio de la luz y el color* (Buenos Aires: FFyL, UBA, tesis doctoral).
- . 2014. "Color y apariencia en la construcción cognitiva del mundo visual". *Diseña* (Universidad Católica de Chile) 8, diciembre, 134-143.
- . 2016. "El color y la cesía como signos: usos indiciales del color y la cesía en la cultura y la naturaleza", en *Color y cultura en México y el mundo* (México: Amexinc), 13-24.
- . 2018. "Color from a gradualist perspective", en AIC 2018.
- Caivano, J., M. Buera y C. Schebor. 2012. "Interaction of color and taste: color synesthesia in the food environment", en AIC 2012.
- Caivano, J., y P. Green-Armytage. 2015. "Appearance", en *Encyclopedia of Color Science and Technology* (Nueva York: Springer).
- Chamberlin, G. 1951. *The CIE international colour system explained* (Salisbury: The Tintometer).
- Da Pos, O. 1990. *Trasparenze* (Padua: Icone).
- Déribéré, M. 1958. *La couleur dans les activités humaines* (París: Dunod). Trad. española, *El color en las actividades humanas* (Madrid: Tecnos, 1964).
- Evans, R. 1948. *An introduction to color* (Nueva York: John Wiley & Sons).
- . 1974. *The perception of color* (Nueva York: John Wiley & Sons).
- Fabris, S., y R. Germani. 1972. *Colore, disegno ed estetica nell'arte grafica* (Turín: SEI-CITS). Trad. española, *Color: proyecto y estética en las artes gráficas* (Barcelona: Edebé, 1973).
- Fridell Anter, K. 2000. *What colour is the red house? Perceived colour of painted facades* (Estocolmo: Instit. of Architecture, Royal Institute of Technology).
- Gage, J. 1993. *Color and culture* (Londres: Thames & Hudson). Trad. española, *Color y cultura* (Madrid: Siruela, 1993).
- Gerritsen, F. 1976. *Color. Apariencia óptica, medio de expresión artística y fenómeno físico* (Barcelona: Blume).

- Hård, A., y L. Sivik. 1981. "NCS-Natural Color System: a Swedish standard for color notation", *Color, Research & Application* 6 (3).
- Hesselgren, S. 1973. *El lenguaje de la arquitectura* (Buenos Aires: Eudeba).
- Hunter, R. 1975. *The measurement of appearance* (Nueva York: John Wiley).
- Itten, J. 1992. *El arte del color* (México: Limusa).
- Jacobson, E. 1946. *Color harmony manual* (Chicago: Container Corporation of America).
- Japan Color Research Institute. 1991. *PCCS harmonic color charts* (Kyoto: Japan Color Enterprise).
- Katz, D. 1935. *The world of color* (Londres: Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co.).
- Küppers, H. 1980. *Fundamentos de la teoría de los colores* (Barcelona: Gustavo Gili).
- . 1979. *Atlas de los colores* (Barcelona: Blume).
- Lozano, R. 1978. *El color y su medición* (Buenos Aires: Américallee).
- MacLaury, R. 1997. *Color and cognition in Mesoamerica: Constructing categories as vantages* (Austin, TX: University of Texas Press).
- Marx, E. 1983. *Couleur optique* (París: Dessain et Tolra).
- Mettelli, F. 1974. "The perception of transparency", *Scientific American* 230 (4).
- Munsell, A. 1905. *A color notation* (Baltimore, Maryland: Munsell Color Company).
- . 1921. *A grammar of color*, con textos de T. Cleland. (Mittineague, Mass.: Strathmore Paper Company). Nueva ed. por F. Birren (Nueva York: Van Nostrand Reinhold, 1969).
- Nemcsics, A. 1993. *Colour dynamics* (Budapest: Akadémiai Kiadó).
- Committee on Colorimetry, OSA. 1953. *The science of color* (Nueva York: Crowell).
- Osgood, C., G. Suci y P. Tannenbaum. 1957. *The measurement of meaning* (Urbana, IL: University of Illinois Press).
- Pope, A. 1949. *The language of drawing and painting* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
- Pope, A., H. Fisher y J. Carpenter. 1974. *Color in art* (Cambridge, Mass.: Fogg Art Museum, Harvard University).
- Sanz, J. 1985. *El lenguaje del color* (Madrid: Hermann Blume,).
- . 1993. *El libro del color* (Madrid: Alianza).
- Villalobos-Dominguez, C., y J. Villalobos. 1947. *Atlas de los colores* (Buenos Aires: El Ateneo).