

Materiales para el estudio del color

Docente: Francisco Tomsich

Docente responsable: Martín Verges

Presentación:

La presente propuesta surge de la necesidad constatada de actualizar los marcos teóricos y críticos sobre el color dentro de la formación artística y el diseño en nuestro medio. Mientras que la currícula tradicional suele centrarse en aspectos físico-químicos o el estudio de círculos cromáticos, existe una carencia de aproximaciones que aborden el color como un fenómeno socio-simbólico, histórico y tecnológico. Esta necesidad es compartida por estudiantes de la Licenciatura en Dibujo y Pintura y de Diseño, Comunicación y Cultura Visual, así como por egresados y profesionales que buscan herramientas para decodificar la visualidad contemporánea.

El curso *Materiales para el estudio del color* contará con la dirección académica de **Francisco Tomsich**, desde Eslovenia, proponiendo una perspectiva global y "situada" a la vez, analizando desde los frescos medievales de los Balcanes hasta la representación del color en la imagen digital. En un mundo donde el color es a menudo un campo de batalla de políticas e identidades, este curso ofrece algunas "llaves maestras" para que el destinatario pueda no solo producir obra, sino también leer críticamente la cultura visual y las exposiciones actuales.

Objetivos:

- Analizar el color desde una perspectiva integral que combine dimensiones técnicas, históricas, políticas y simbólicas.
- Actualizar la base bibliográfica personal mediante el contacto con autores fundamentales contemporáneos (Pastoreau, Jarman, Ball, Brusatin, etc.), ampliando las lecturas tradicionales.

- Elaborar un abordaje crítico individual mediante la producción de un texto reflexivo que vincule los conceptos del curso con una obra de arte específica, propia o ajena.

La propuesta integra la interdisciplinariedad como la base metodológica para el estudio del color en la contemporaneidad.

Los elementos se incorporan de la siguiente manera:

Cruce entre Artes Visuales y Ciencias Sociales: El curso utiliza la metodología de la historia cultural y la sociología (basándose en autores como Michel Pastoreau) para analizar el color como un "hecho social". No se estudia el color solo como pigmento, sino como un sistema de símbolos que afecta la política, la religión y la identidad de las comunidades.

Vínculo con la Antropología y la Historia: A través del análisis de casos específicos (como la Iglesia de Nuestra Señora de Ljeviš), el curso incorpora herramientas de la antropología cultural para entender cómo el color sobrevive, se oculta o se reapropia en contextos de conflicto y cambio histórico.

Enfoque en la Cultura Visual: El curso integra problemas de legibilidad, percepción y semántica del color, conectando la libre expresión del artista con la funcionalidad comunicativa del diseñador.

El curso capitaliza la experiencia del seminario anterior (2025), donde se incorporaron activamente miradas desde la poesía, la fotografía y la investigación científica, garantizando que el color sea abordado como una "lengua franca" entre diversas disciplinas.

-

La propuesta no solo busca la actualización teórica, sino que apuesta por la innovación pedagógica a través de la virtualidad, un formato que, si bien es estructural en otras áreas, permanece como un ámbito menos explorado dentro de nuestra facultad. La implementación de este curso en modalidad virtual permite derribar barreras geográficas, facilitando la participación directa de docentes y artistas residentes en el exterior —como es el caso de Francisco Tomsich desde Izola, Eslovenia—, aportando así perspectivas globales y experiencias situadas en otros contextos culturales al estudiantado local.

Asimismo, el curso capitaliza la potencia del entorno digital para generar un archivo vivo del conocimiento. Los encuentros quedarán grabados y se integrarán a un repositorio digital compartido, que sumará los contenidos del seminario de color del año anterior. Esto garantiza que el conocimiento no sea efímero, sino que constituya un material de consulta permanente, fácilmente accesible y asimilable para los estudiantes y la comunidad profesional, fomentando una cultura de investigación continua.

Metodología y Dispositivos de Aprendizaje:

Se utiliza la Plataforma EVA como eje de una enseñanza bimodal y eficiente:

- Encuentros Sincrónicos: Cuatro instancias quincenales de debate y presentación de contenidos, grabadas para su integración al repositorio.

- Gestión Asincrónica (EVA): Uso de la plataforma como aula troncal para el estudio autodirigido de materiales bibliográficos y audiovisuales, permitiendo el seguimiento personalizado de una matrícula amplia (45+ estudiantes).
- Biblioteca Digital: Acceso universal a una selección curada de textos, registros de obras y videos analizados, optimizando el tiempo de estudio domiciliario.

Evaluación Final

Producción de un ensayo crítico-analítico que aborde una obra (propia o ajena) desde una perspectiva subjetiva y teórica. Se evaluará la capacidad de síntesis y la aplicación de los marcos fenoménicos y simbólicos discutidos en el curso, aplicados a la reflexión sobre la práctica artística contemporánea.

Asistencia mayor al 80%

Participación en clase donde el estudiante contribuya a la calidad de las discusiones y a comprensión, desde la vida cotidiana de los textos y referencias trabajados.

Contenidos:

El curso se estructura en cuatro clases virtuales quincenales, cada una vertebrada por un "material-eje" y materiales satelitales (video, pintura y documentos):

Módulo 1: El color como hecho social y político.

* Eje: El color como campo de batalla de identidades: historia de una iglesia en Kosovo y de un libro.

La primera clase gira en torno al libro de Otto Bihalj-Merin, Sezgin Boynik (ed.), Shkëlzen Maliqi, Jelena Vesić: *Bringing Closer to the People. The Art of Frescoes of Our Lady of Ljeviš* (Prizren. Lumbardhi Foundation, Prizren, 2023). Tras un breve recorrido contextual e histórico por Yugoslavia, Kosovo y Serbia, nos detendremos en el aspecto y la historia de la Iglesia Nuestra Señora de Ljeviš en Prizren, Kosovo. Notaremos que los frescos medievales de la misma fueron cubiertos con cal y yeso cuando el edificio fue convertido en mezquita tras la conquista de la región por parte del Imperio Otomano. La comparación entre dos imágenes del mismo fresco (una tomada del libro y otra de una página web) desataron algunas consideraciones sobre la materialidad del color en el mundo digital, y los problemas de la representación del color en la imagen digital que seguirán estando presentes en los siguientes módulos del curso. Los frescos, recobrados en el siglo XX, fueron copiados por Zdenka y Branislav Živković usando témpera sobre cartón a principios de los años 50. Esas copias fueron exhibidas en Belgrado y luego en varios lugares del mundo, despertando gran interés por la especificidad de la tradición bizantina en el territorio de Yugoslavia. Su exhibición desató una discusión en la que consideraciones sobre el color tenían una importancia fundamental. El libro, en el que se reproducen algunos de esos frescos y algunos textos relativos a esas polémicas, fue atacado por la prensa serbia como un intento de apropiación, por parte de la población albanesa de Kosovo, de la herencia cultural serbia en la región, debido a que los colores de la tapa del libro recuerdan a los de la bandera albanesa, aunque el libro fue diseñado en otro país por un diseñador no albanés ni kosovar y los editores no se percataron de la coincidencia. La bandera de Kosovo, por otra parte, es azul, y eso nos llevará a la lectura

de un fragmento del libro de Michel Pastoreau *Breve historia de los colores* (Paidós, 2006), en el que el autor analiza la actual popularidad del azul en contraposición a su poco protagonismo en culturas diferentes y épocas anteriores. Este módulo, por lo tanto, presenta un caso de estudio del color como campo de batalla de identidades e ideologías y propone algunos elementos de contextualización histórica que continuarán siendo elaborados en los siguientes módulos.

Módulo 2: Cromofobia y modernidad.

* Eje: Resistencia al color en Occidente: casos de estudio en oposición.

La segunda clase expande aspectos históricos ya esbozados en la primera, centrándose en la cuestión del miedo o la negación del color, especialmente en el marco de los proyectos modernos y la arquitectura y el diseño contemporáneos. A ello se contraponen casos de artistas y autores actuales cuya obra está centrada en el color (Katharina Grosse, Anish Kapoor, etc) para postular una serie de coordenadas de usos del color en la contemporaneidad: el color, en este marco, se convierte en síntoma de malestares culturales más generales. La bibliografía de este módulo es de índole histórica: se trabajan fragmentos de obras que elaboran la problemática de la cromofobia, pero a modo de introducción a los problemas tratados en el próximo módulo, se ofrecen al estudiante herramientas críticas para cuestionar la noción de color en sí, y qué queremos decir exactamente cuando hablamos de ausencia de color, incoloro, no-color.

Módulo 3: Las palabras del color.

* Eje: Derek Jarman y las filosofías del color

Los aspectos conceptuales y lingüísticos esbozados en el segundo módulo se expanden en una serie de materiales y ejemplos vertebrados en torno a la obra de Derek Jarman, a quien nos referiremos como un modelo de artista y autor especialmente interesado en la cuestión del color, aspecto especialmente explícito en su obra *Azul* (1993). Otra película del mismo autor, no tan conocida pero realizada el mismo año, *Wittgenstein*, nos permitirá introducir a los estudiantes a aproximaciones al color desde la filosofía y la teoría, comenzando por el propio Wittgenstein (color como *juego de lenguaje*) y pasando por Merleau-Ponty (color como *atmósfera*) y Goethe (el color en la percepción de los fenómenos naturales en oposición a la *tortura del color* por parte de algunos científicos).

Módulo 4: La materia del color y la cuestión del color en la era digital

* Eje: Modelos de clasificación, ordenamiento y comparación de los colores

El cuarto módulo se ocupa de retomar y poner en práctica los materiales tratados en los tres módulos anteriores en una discusión centrada en la pintura. Para ello, se presentarán las aproximaciones de James Elkins (color y alquimia) y de Jussi Parikka (ecología de los medios) como modelos de pensar la materia del color antes de pasar a lo que podría a primera vista considerarse un fenómeno opuesto: el color digital, los colores que pueblan nuestros dispositivos y pantallas. ¿Qué es el color en las imágenes .png, .jpg, .tiff? ¿Qué relación hay entre la percepción del color en la pintura percibida directamente en su materialidad y su reproducción digital? Diversos ejemplos nos acercarán a articular de otro modo la cuestión central que vertebra todo el curso: la representación del color no es evidente ni transparente en ningún caso, sino que es una construcción cultural cuyas coordenadas cambian con los tiempos.

Antecedentes:

La pertinencia del curso se apoya el "Seminario sobre el color en la vida y el arte" (2025), que demostró un alto interés (45 inscriptos). Cronograma y enlace a las grabaciones de los encuentros:

1- Viernes 6 de junio de 14 a 15hs.
Francisco Tomsich en Izola (Eslovenia)

<https://cloud.enba.edu.uy/index.php/s/7qZe8j6Ljd7bHgM>

2- Viernes 13 de junio de 14 a 15hs.
Andrés Boero Madrid en Rio de Janeiro (Brasil)

<https://cloud.enba.edu.uy/index.php/s/HBcfb2HSKdEbiwA>

3- Viernes 20 de junio de 14 a 15hs.
Fernanda de Torres Álvarez en Montpellier (Francia)

4- Viernes 27 de junio de 14 a 15hs.
Magela Rilla Manta en Montevideo (Uruguay)

<https://cloud.enba.edu.uy/index.php/s/nnrZdJ5RoaPRjzE>

Bibliografía:

- **Pastoreau, M.** (2006). *Breve historia de los colores*. Paidós.
- **Pastoreau, M.** (2022). *Blanc. Histoire d'une couleur*. Seuil.
- **Pastoreau, M.** (2010). *Negro*. 451 editores.
- **Batchelor, D.** (2000). *Cromofobia*. Síntesis.
- **Jarman, D.** (2017). *Chroma: Un libro de color*. Caja Negra.
- **Ball, P.** (2012). *La invención del color*. Turner.
- **Bihalj-Merin, O. et al.** (2023). *Bringing Closer to the People. The Art of Frescoes of Our Lady of Ljeviš*. Lumbardhi Foundation.
- **Riley II, C. A.** (1995). *Color Codes: Modern Theories of Color in Philosophy, Painting and Architecture*. University Press of New England.
- **Brusatin, M.** (1987). *Historia de los colores*. Paidós.
- **Wittgenstein, L.** (1977), *Remarks on Colour*. Blackwell.
- **Goethe, J. W. v** (1810), *Teoría de los colores*. Diversas ediciones.
- **Jarman, D.** (1993). *Blue: Text of a Film*. Overlook.
- **Elkins, J.** (2000), *What Painting Is*. Routledge.