

Por: Alejandra Rojas Contreras • 26.08.2020



Royal College of Art, Kensington, Londres. Cortesía: RCA

Artículos

UNA VISITA A LA BIBLIOTECA DEL COLOR DE LONDRES

El color es un aspecto esencial en el arte que también nos acompaña en lo cotidiano. Es transversal al día a día, todo lo atraviesa e inunda: desde la ropa que escogemos cada mañana, al color del transporte en que nos desplazamos y los platos de comida que preparamos. Sin embargo, el color parece ser actor protagonista y estar encubierto al mismo tiempo; es capaz de *robarse la película* pero de forma etérea, porque fascina y desaparece fugazmente. Encandila y brilla, pero se camufla en otro, llámese forma, textura, material o sabor, que termina finalmente por relegar su lugar. Allí radica lo paradójico del color: es universal y particular simultáneamente.

Esta propiedad del arte atrae a muchos y no he sido la excepción. Tanto así, que tener un curso de color durante mi pregrado ha marcado gran parte de mi trayectoria profesional. Así fue como en el año 2012, leyendo a [David Batchelor](#), me sorprendí cuando supe que existía una biblioteca en el mundo destinada al campo del color.



Estantería en The Colour Reference Library, RCA, Londres. Foto de la autora

En el [Royal College of Art \(RCA\)](#) existe una biblioteca creada para atesorar publicaciones exclusivamente acerca del color. Esta colección especial, llamada [Colour Reference Library](#) (Biblioteca de Referencia del Color, o CRL, en adelante la biblioteca), conforma uno de los archivos más grandes y completos acerca de este tema en el mundo. La única otra fuente con la que se podría comparar es **The Birren Collection of Colour Books** de la biblioteca de Yale University.

En South Kensington se ubica el campus del RCA que alberga el edificio Darwin, cercano al Victoria and Albert Museum, el Royal Albert Hall y Kensington Gardens. Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar la biblioteca y conversar con **Neil Parkinson**, encargado desde hace catorce años. Para él, “el color es un tema mucho más grande de lo que uno usualmente piensa”. Con esta declaración, sintetiza en una sola frase el objetivo y ambición de la biblioteca que, a pesar del aparente enfoque en un solo tema, posee alcances y aplicaciones inagotables; definitivamente, un lugar dedicado a un tema específico y amplio al mismo tiempo. Como Parkinson sugiere, “el color en sí mismo es un área camaleónica”.

Al agendar la visita a esta biblioteca imaginé un espacio soñado y amplio. No obstante, al llegar allá me encontré con una oficina -como antesala- y otro espacio que alberga toda la colección de una vez, donde trabajan sólo dos personas. La presencia de un mobiliario de almacenamiento extensible -con módulos que se contraen para optimizar el espacio- da a entender que hay mucho por revisar en un área acotada. Sin embargo, el contenido y valor de la colección es sorprendente.



Interior del libro de color en la cultura «Una guía para creativos». Foto de la autora

Parkinson relata la historia de este archivo antes de llegar a ser parte del RCA, el cual se conformó gracias a dos ex-alumnos: **Don Pavey** y **Stuart Durant**. Pavey (Inglaterra, 1922-2015) artista, diseñador, historiador del arte y académico del Kingston School of Art, trabajó por los años 60 recopilando libros acerca del color para sus escritos e investigación personal. En el intertanto, la colección fue vendida a un anticuario y dividida. Hasta que en los años 70 Durant, historiador de arquitectura y diseño, la vuelve a reunir. Posteriormente, Durant aumentó considerablemente el archivo con ayuda del anticuario y distribuidor de libros **Ben Weinreb** (Inglaterra, 1912-1999).

Juntos lograron conseguir las primeras ediciones de varias joyas literarias. Así en 1977, y luego de la gestión del profesor y bibliotecario del RCA **Hans Brill** (Viena, 1930-2001), el RCA finalmente adquiere la biblioteca como tal. De acuerdo con Parkinson, Brill fue “un visionario, conocía a Durant y realizó una activa campaña para recolectar fondos y adquirir la colección”. De esta forma, “Brill reunió el dinero de diversas fuentes, públicas y privadas”. Hoy por hoy, esta biblioteca posee más de 2.000 objetos que incluyen libros, revistas, recortes de prensa y objetos.

En el RCA constantemente están adquiriendo nuevas publicaciones y recibiendo donaciones, en su afán por conservar *todo* lo publicado acerca del color -aunque Parkinson reconoce que hay algunos vacíos aún. “Es frustrante (...) Por ejemplo, tenemos la segunda edición de Moses Harris, pero no la primera, actualmente tasada en £10.000” (unos 13.000 dólares estadounidenses aproximadamente).

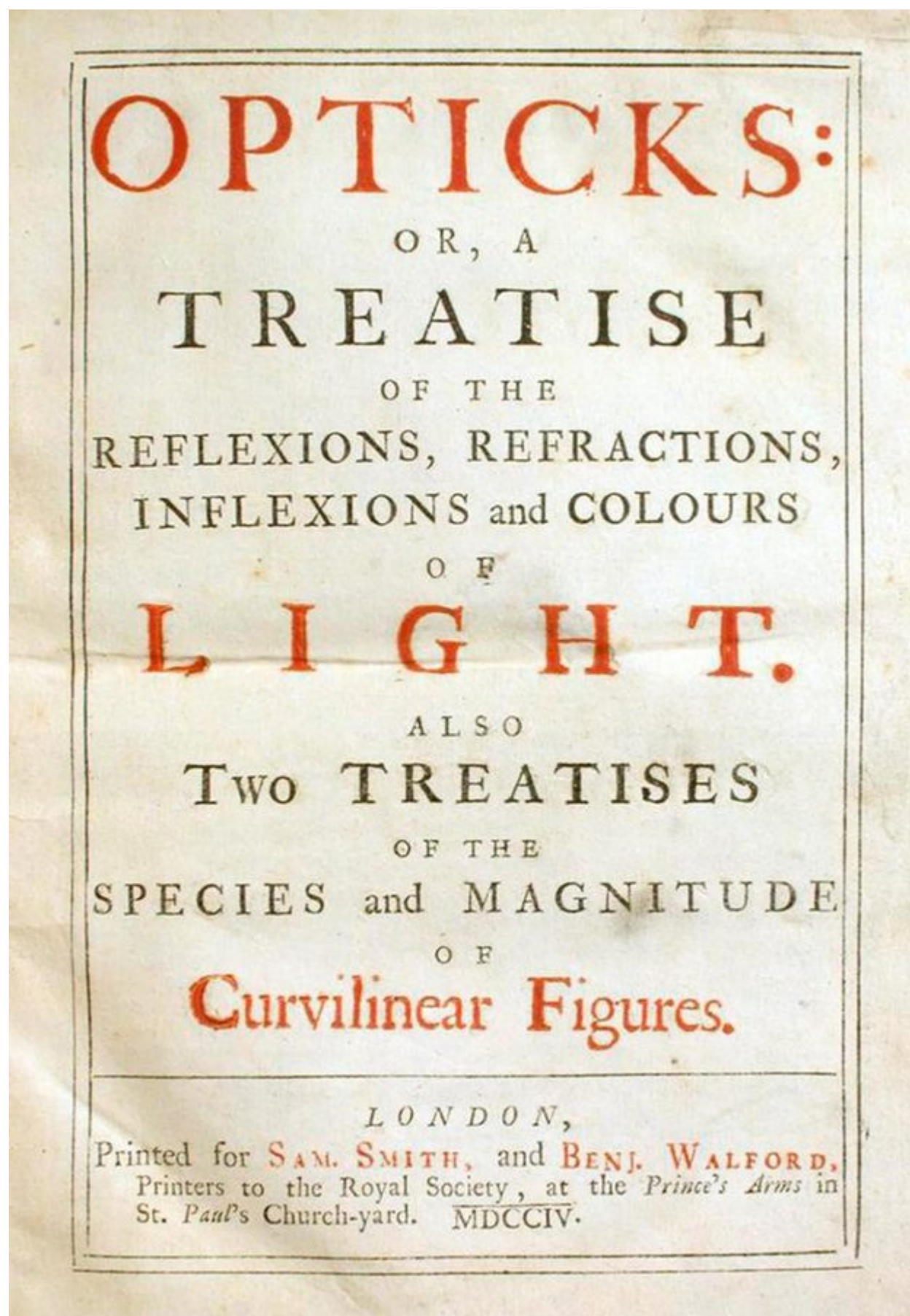


Libro de Gisela Maul y Ulrich Giersch acerca del aporte de Goethe a la óptica con set de juegos. Foto de la autora

La colección posee estudios basados en el color que abarcan teoría y práctica, con secciones como psicología del color, historia de los colorantes, estudios de ornamentos decorativos del siglo XIX, entre otras. Además, atesora libros de reconocidos exponentes, teóricos e investigadores del color, desde **Newton** y **Goethe** hasta **Chevreul** y **Albers**. También es posible encontrar textos y publicaciones menos conocidas pero no por ello menos valiosas de, por ejemplo, figuras significativas y redescubiertas en los últimos años, como la artista y teórica del color **Mary Gartside**.

Así también, incluye un amplio rango de sistemas/estándares acerca del color, con publicaciones que van desde el color de pétalos de flores -en las distintas estaciones del año- (**Ernst Biesalski**, Göttingen, 1957) hasta la pigmentación de la piel humana (*Medical Color Standard 1*, Tokyo, c. 1967). La biblioteca también posee libros de curación por medio del color y otros *new age*, relacionados a temas místicos.

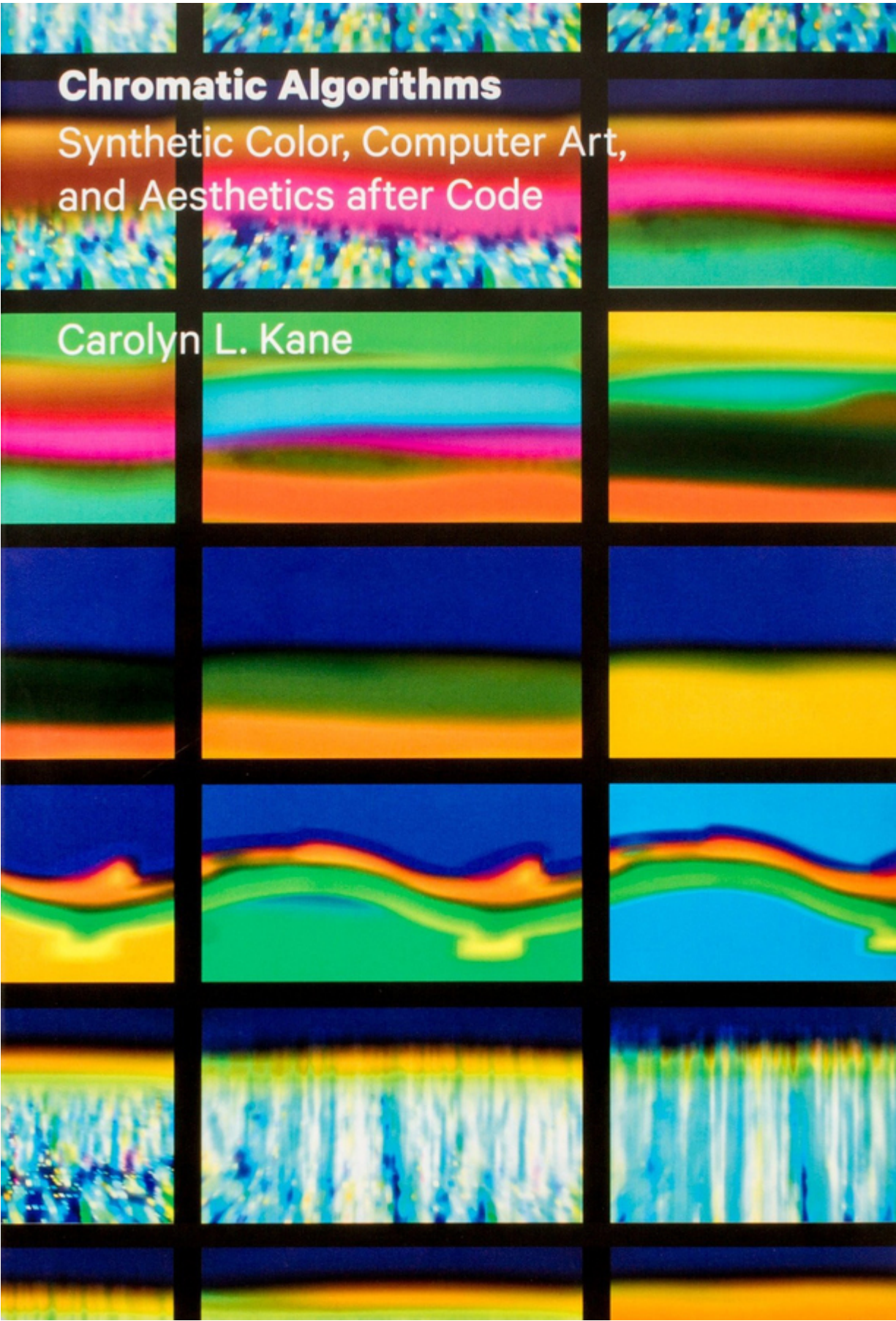
En este sentido, el RCA no posee otra política editorial para la Colour Reference Library que no sea incluir textos relacionados al color desde cualquier perspectiva. Por lo tanto, Parkinson afirma que “no importa que (los libros) no tengan un corte científico”, sino más bien que reflejen un aspecto del color en sí. En resumen, esta biblioteca contiene una vasta colección de textos históricos, que fundamentalmente vinculan arte, ciencia y pseudociencia por medio del color, desde la antigüedad hasta nuestros días.



Portada del libro de Newton «Opticks».

Entre los miles de títulos destacan las primeras ediciones de Newton, *Opticks: or a treatise of the reflexions, refractions, inflexions and colours of light*, impreso en 1704, y también el libro en latín del matemático árabe **Alhacén**, *Opticae Thesaurus*, impreso en 1572. Además, existen 19 publicaciones relacionadas a **Munsell** entre 1915 y 1976, quien definiera las tres características del color (tono, tinte y brillo). Todas ellas antecedentes al sistema de color de Munsell. Entre los libros más consultados está el texto de **Caroline Kane**, *Chromatic Algorithms. Synthetic Color, Computer Art, and Aesthetics after Code* (Algoritmos cromáticos. Color sintético, arte computacional y estética después del código).

Así también los clásicos, entre ellos la dicotomía presente entre Newton, conectado al conocimiento científico del espectro de colores, y Goethe, más ligado al saber subjetivo del romanticismo. Otras miradas distintas también coexisten en la biblioteca, donde se produce una aparente tensión entre la propuesta de contraste simultáneo del color, del químico francés Chevreul, y la interacción cromática, propia de Albers, pero que en perspectiva de Parkinson “estas se complementan”.



Carolyn Kane, Chromatic Algorithms



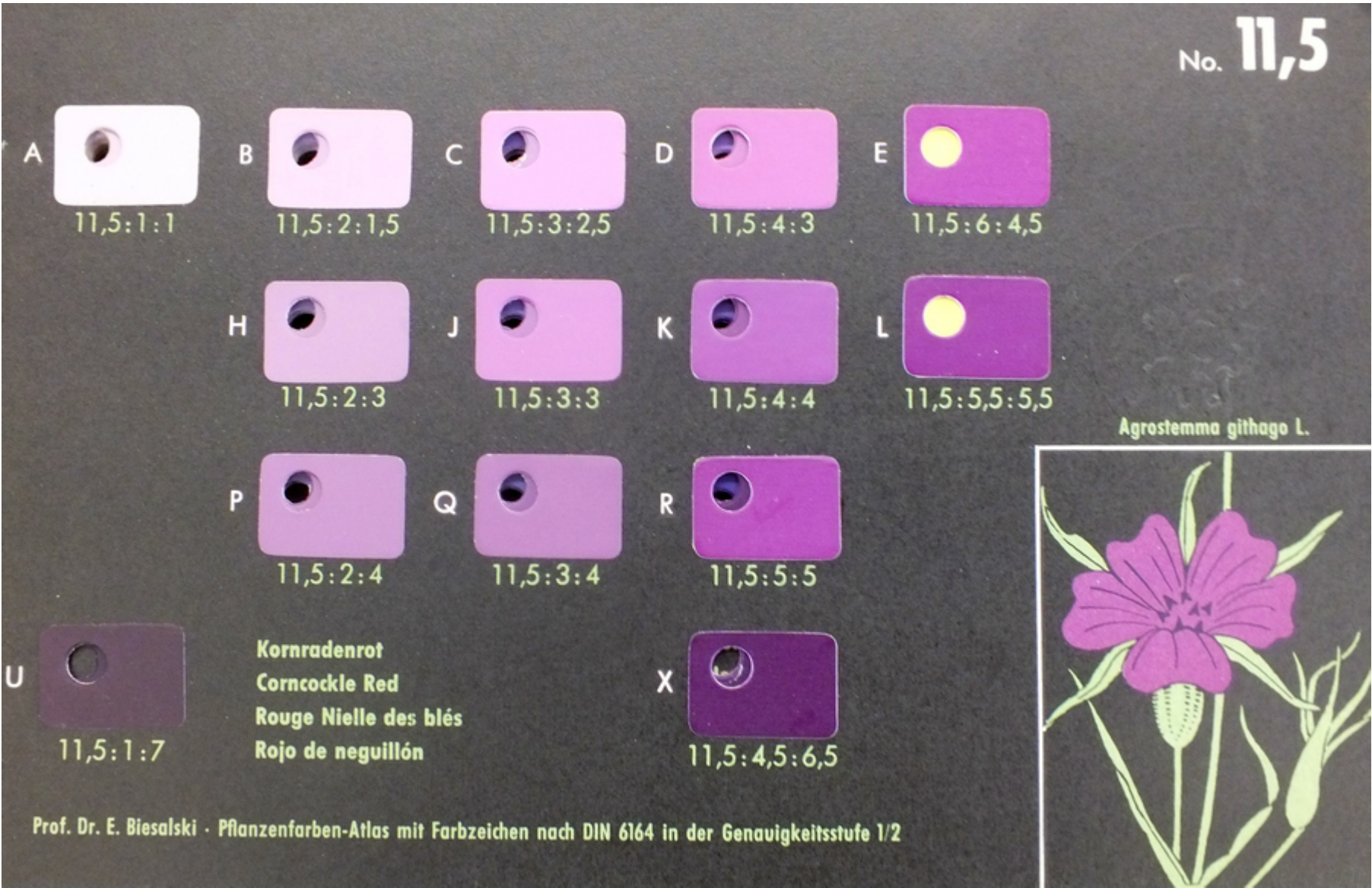
Libro de Alexandra Loske. Foto de la autora

Actualmente, la Colour Reference Library está abierta a todos los investigadores y profesionales interesados en el color, más allá del RCA. De hecho, importantes artistas e historiadores del arte han basado su trabajo de investigación en esta colección, para lograr “una relación y un entendimiento más profundo del color”. Éste ha sido el caso de David Batchelor (*Cromofobia*, 2000) y de **Alexandra Loske** (*Color. Una historia visual*, 2019). Sin embargo, para visitar esta biblioteca se requiere agendar previamente una cita.

“Cuando Hans Brill compró la colección para el RCA, se planteó que lo más importante era que los estudiantes se pudieran beneficiar de ella y que fuesen capaces de venir aquí y ver en directo, por ejemplo, la primera edición de Albers y manejarla sin sentir miedo. Queremos que la experiencia acá no intimide a los estudiantes ni a los visitantes. El ejemplo de ese libro es importante porque hay estudiantes que pueden pasar todo un día revisando sus serigrafías y al final de la visita dicen: *esto realmente ha cambiado mi experiencia con el color*”.



Primera edición libro de Albers (1963). Foto de la autora



Libro de pétalos de colores (con orificios para ubicar los pétalos de acuerdo su etapa de coloración). Prof. Dr. E. Biesalski Pflanzenfarben-Atlas: mit Farbzeichen nach DIN 6164 in der Genauigkeitsstufe. Foto de la autora

En mi caso particular, revisé la primera edición de *Interacción del Color* (1963) de Josef Albers y realicé la mayoría de los ejercicios allí planteados para mi curso de pregrado. Poder tocar y observar en directo un libro enorme y pesado, compuesto por variadas serigrafías originales -impresas por distintos artistas- que ejercitan el fenómeno del color, fue simplemente emocionante. Una experiencia que difícilmente volveré a repetir.

En relación a los cursos del color, llama la atención que el RCA no dicte cursos de color propiamente tal. Sin embargo, esto es común en muchas escuelas de arte en Inglaterra y Europa en general. Esto, nos permite tomar conciencia de lo recibido en Chile por medio de **Eduardo Vilches** (Chile, 1932), artista gráfico y profesor emérito de la Universidad Católica, propagador de la metodología de Josef Albers con la interacción del color. Vilches recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, tanto por su trayectoria creativa como por su notable aporte a la enseñanza del arte en general y la del color en particular.

Luego de la conversación con Neil Parkinson y la visita durante un par de horas a la biblioteca, me sentí muy agradecida por la oportunidad y generosidad del RCA en permitirme esta experiencia. También sentí la necesidad de difundir y compartir la existencia de esta biblioteca. Quedé con mucho material por revisar e ideas abiertas, sensaciones estimulantes por la inmensidad de referencias posibles. En la Colour Reference Library la ambigüedad e imprecisión del color se expresa en todas sus dimensiones.

Referencia

Parkinson, N. (2014). *The Colour Reference Library*, Royal College of Art, London. *Journal of Design History*, 27(3), 297–308. Consultado en <https://doi.org/10.1093/jdh/ept004>















Alejandra Rojas Contreras

Nace en Santiago de Chile, en 1981. Es artista visual por la Universidad Católica de Chile y titulada en educación en la misma casa de estudios. MA Fine Art, Middlesex University Londres, donde estudió con Sonia Boyce y Keith Piper (British Black Arts movement). En el contexto de su MA, realizó una investigación acerca de Antoni Gaudí y sus siete obras de patrimonio mundial en la Universidad de Barcelona. Su trabajo visual, vinculado a la investigación cromática, ha sido expuesto tanto en Chile como en el extranjero (www.alejandrarojascontreras.cl). Actualmente es estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Católica de Chile para complementar su experiencia en el arte y educación, y entrecruzar estas disciplinas a futuro.

Más publicaciones