

TRANSFIGURAÇÕES E TRANSPARÊNCIAS DA COR A PARTIR DE ALBERS

Carla Beatriz Franco Ruschmann ¹

TRANSFIGURATIONS AND TRANSPARENCIES OF COLOR FROM ALBERS

TRANSFIGURACIONES Y TRANSPARENCIAS DEL COLOR A PARTIR DE ALBERS

¹ Carla Beatriz Franco Ruschmann. Artista, professora, pesquisadora e extensionista, com Doutorado em Belas Artes pela Universidade de Granada, Espanha e Bacharelado em Pintura pela EMBAP. Professora da UFPR. <http://lattes.cnpq.br/4480431196822099>; <https://orcid.org/0000-0001-5773-023X>; <https://instagram.com/carla.ruschmann>; carlaruschmann@ufpr.br.

RESUMO

Este ensaio visual parte de estudos cromáticos digitais realizados a partir de partes, cor-corpo, de *Albers 25*, obra desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Processo Pictórico do Estúdio de Pintura Apotheke (CEART/ UDESC). *Albers 25* constitui-se uma recriação cromática e física de um dos estudos de transparência e densidade da cor propostos por Josef Albers no livro *A Interação da Cor* (1963). Após a escolha coletiva, a cor apresenta-se em outro tempo, espaço e materialidade: cor, forma e composição são transpostas para um conjunto de 25 telas de dimensões 50 x 50 cm cada. Neste ensaio, a obra *Albers 25* serve de estrutura para a construção de um novo corpo-cor, desmembrável e reconstruível. Superada a desilusão diante da impossibilidade de apreciação estética das inúmeras variáveis, propõem-se composições a partir de um agrupamento por cores semelhantes, em um recorte de 8 unidades dentre as 25, mantendo-se o formato proporcional ao original e reduzindo-se para 4 as unidades que compõem as novas combinações. A cor desloca-se da tinta sobre tela para a cor-luz, suporte de apreciação do ensaio. Almeja-se criar composições que transmitam a percepção de transparência e opacidade das cores, acima de outros valores, como distribuição de pesos visuais ou valores estéticos. No entanto, nem todas as combinações evidenciam a transparência somente pela cor, mas também pela sobreposição e/ou continuidade das formas.

Palavras-chave: Josef Albers; Estúdio de Pintura Apotheke; percepção visual; cor; composição.

ABSTRACT

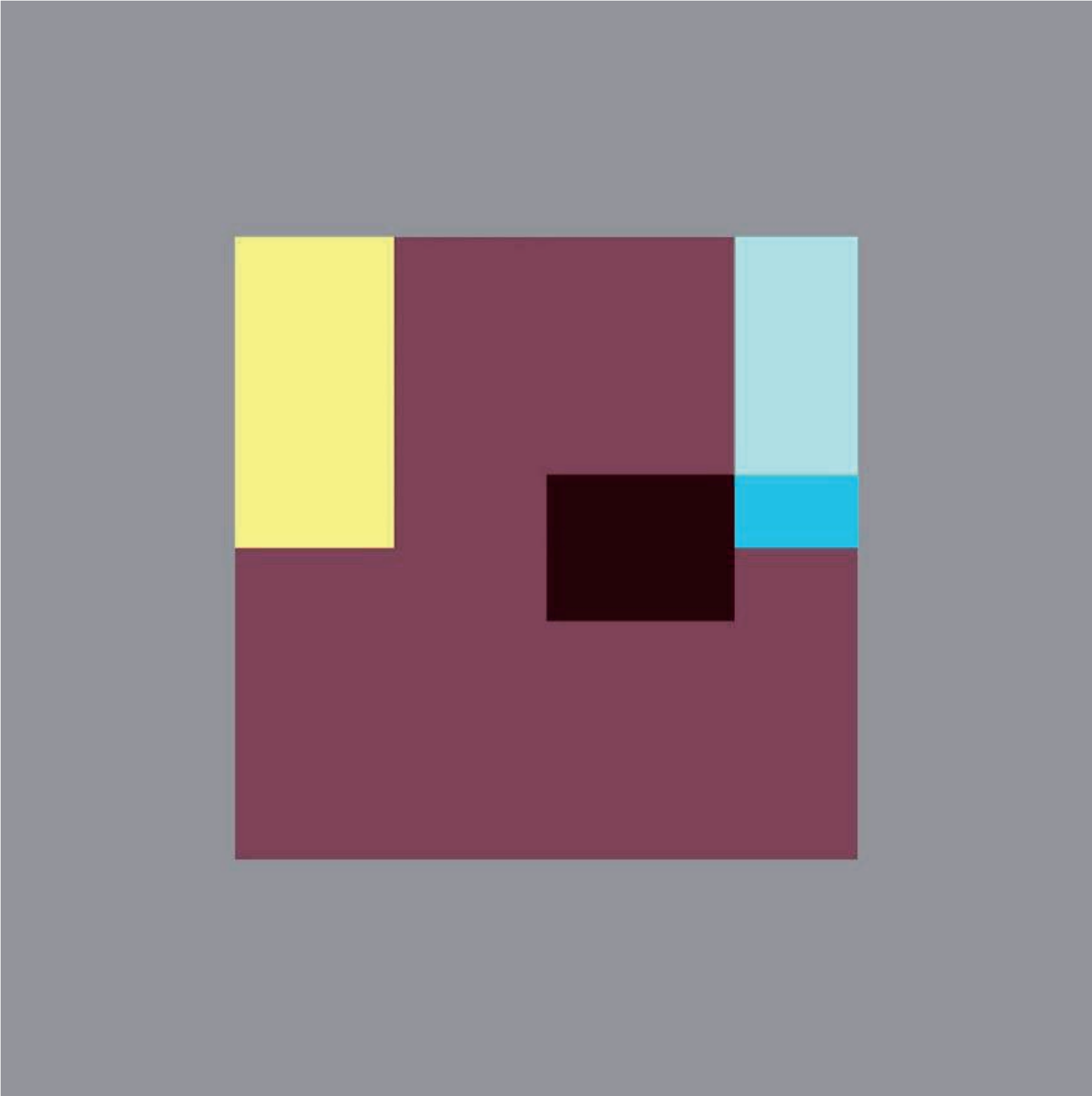
This visual essay stems from digital chromatic studies conducted from selected color-body fragments of *Albers 25*, a work created by the Study Group in Pictorial Process of the Apotheke Painting Studio (CEART/UDESC). *Albers 25* constitutes a chromatic and material recreation of one of the studies of transparency and color density proposed by Josef Albers in the book “The Interaction of Color” (1963). After a collective selection process, the color is presented in another time, space, and materiality: color, form, and composition are translated into a set of 25 canvases, each measuring 50 x 50 cm. In this essay, the work *Albers 25* serves as a framework for the construction of a new color-body, which can be disassembled and reconstructed. Beyond the disappointment generated by the impossibility of aesthetically appreciating the numerous variables, compositions are proposed based on a grouping by similar colors, using a selection of 8 from the 25, maintaining the original proportional, now reduced to 4 units that make up the new combinations. Color shifts from paint on canvas to color-light, the medium through which the essay is experienced. The purpose is to create compositions that convey the perception of transparency and opacity of colors, above other values, such as the distribution of visual weights or aesthetic values; however, not all combinations convey through color alone, but also through the overlapping and/or continuity of forms.

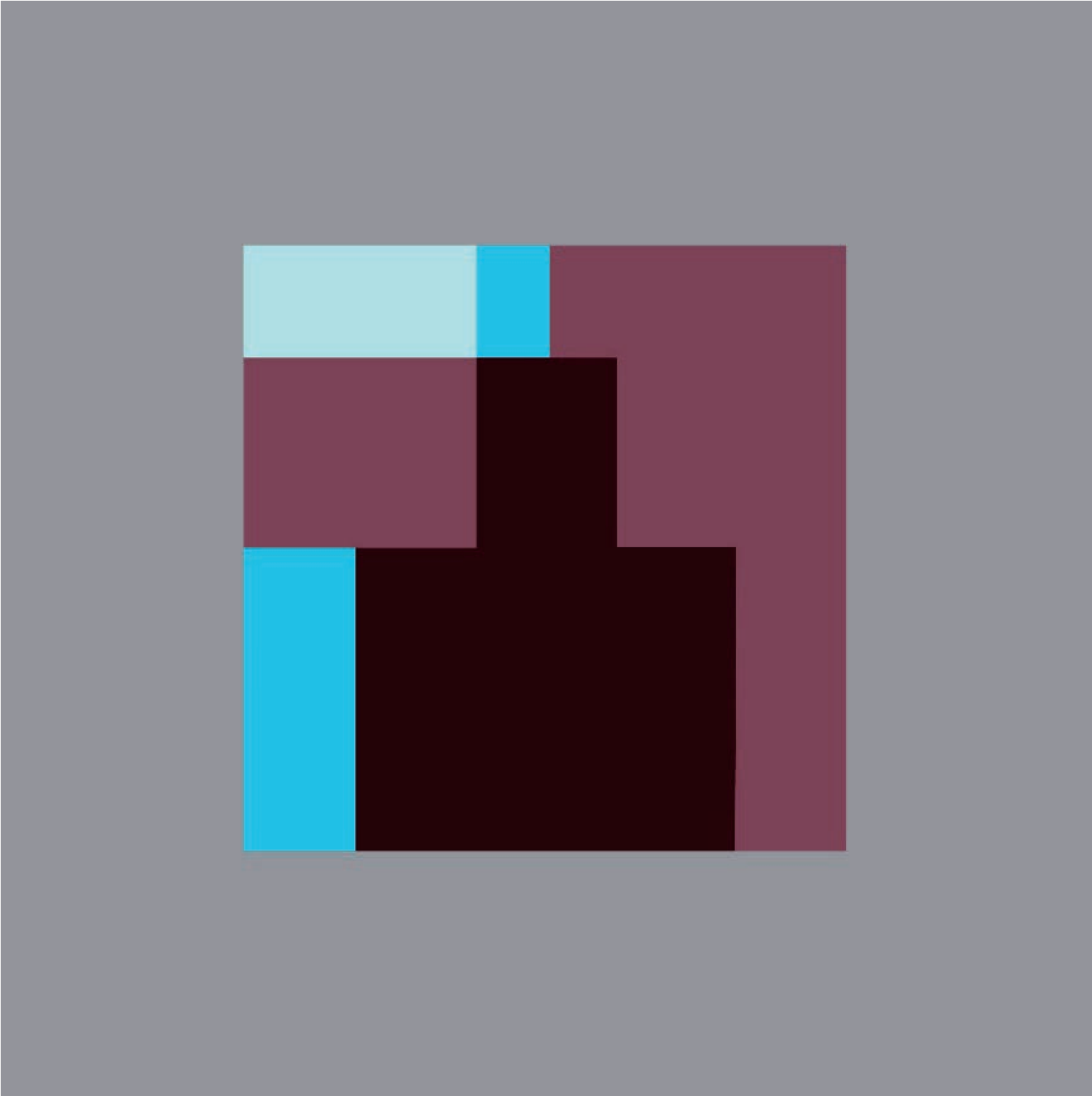
Keywords: Josef Albers; Apotheke Fine Art Studio; visual perception; color; composition.

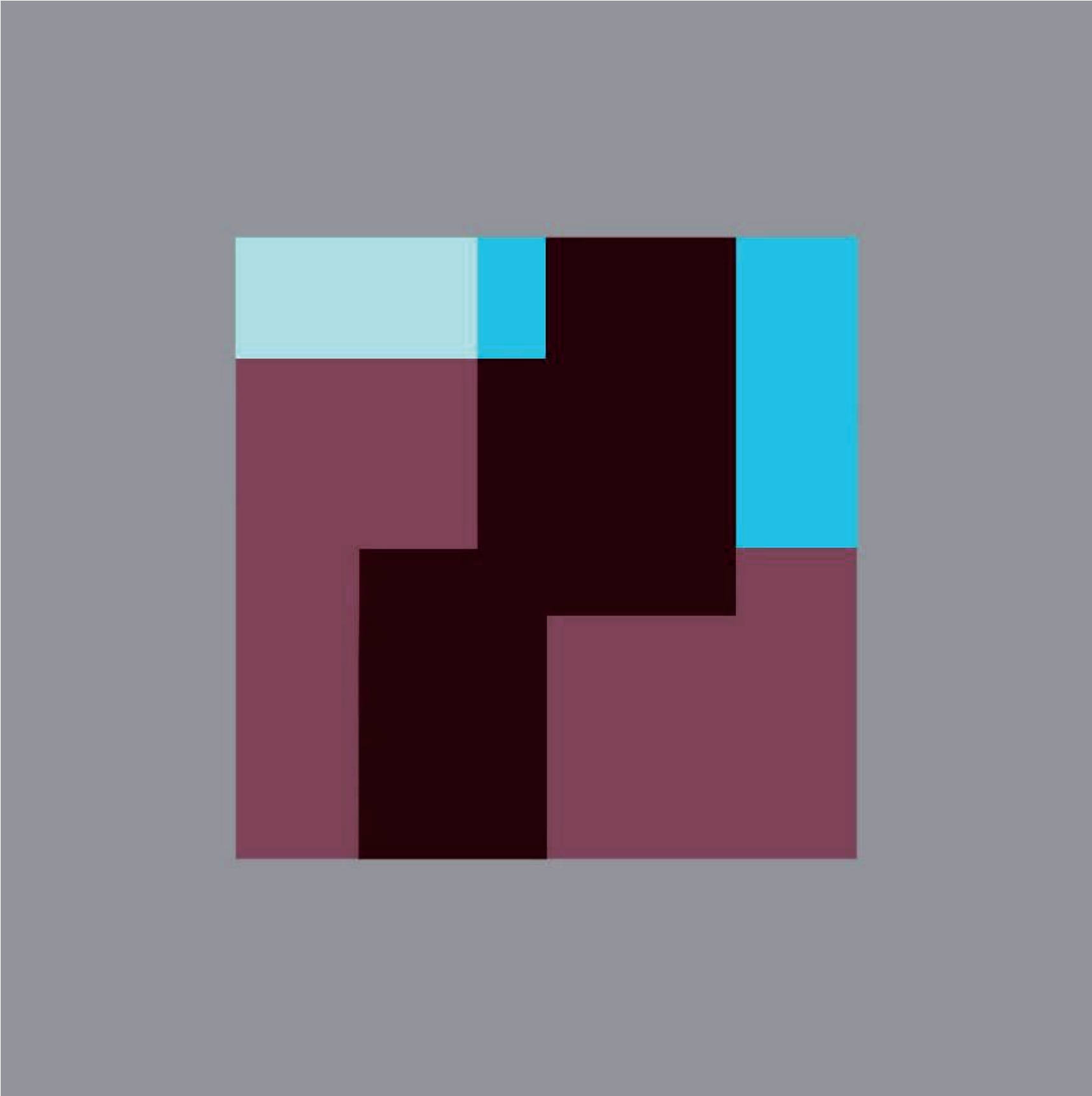
RESUMEN

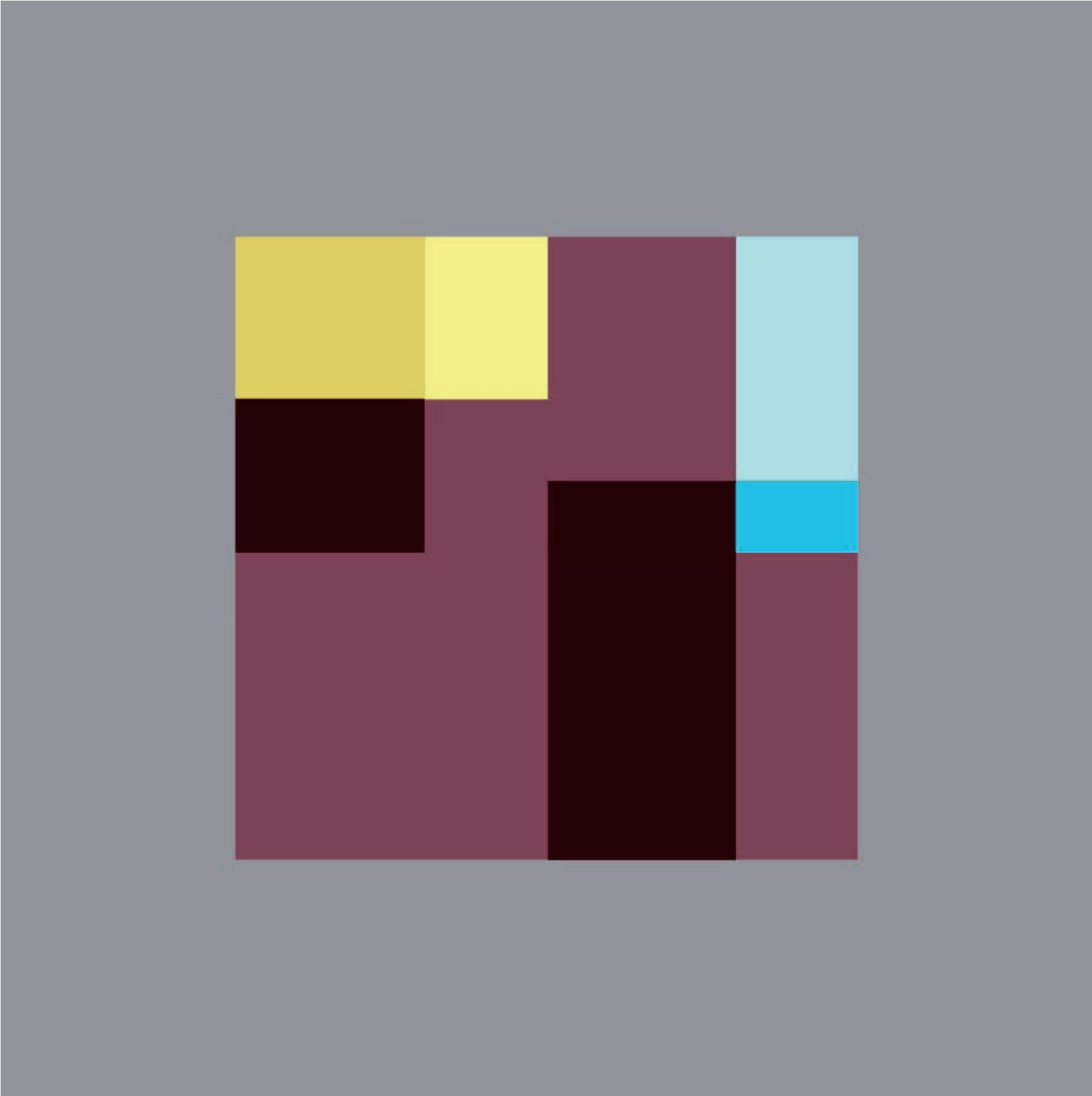
Este ensayo visual surge de estudios cromáticos digitales realizados a partir de fragmentos, color-cuerpo, de *Albers 25*, obra creada por el Grupo de Estudio del Proceso Pictórico del Estudio de Pintura Apotheke (CEART/UDESC). *Albers 25* se constituye como una recreación cromática y física de uno de los estudios sobre transparencia y densidad del color propuestos por Josef Albers en su libro *La interacción del color* (1963). Tras una selección colectiva, el color se presenta en otro tiempo, espacio y materialidad: color, forma y composición se transponen a un conjunto de 25 lienzos de 50 x 50 cm cada. En este ensayo, la obra *Albers 25* sirve como estructura para la construcción de un nuevo cuerpo-color, desmembrable y reconstruible. Tras superar la decepción de la imposibilidad de apreciación estética de las numerosas variables, se proponen composiciones por agrupación de colores similares, en una selección de 8 unidades entre las 25, manteniéndose el formato proporcional del original y reduciendo a 4 las unidades que componen las nuevas combinaciones. El color se desplaza de la pintura sobre lienzo al color-luz, soporte de apreciación del ensayo. El objetivo es crear composiciones que ponen de manifiesto la transparencia y opacidad de los colores, por encima de otros valores, como la distribución de pesos visuales o valores estéticos. Sin embargo, no todas las combinaciones evidencian la sensación de transparencia solamente por el color, sino también por la superposición y/o continuidad de las formas.

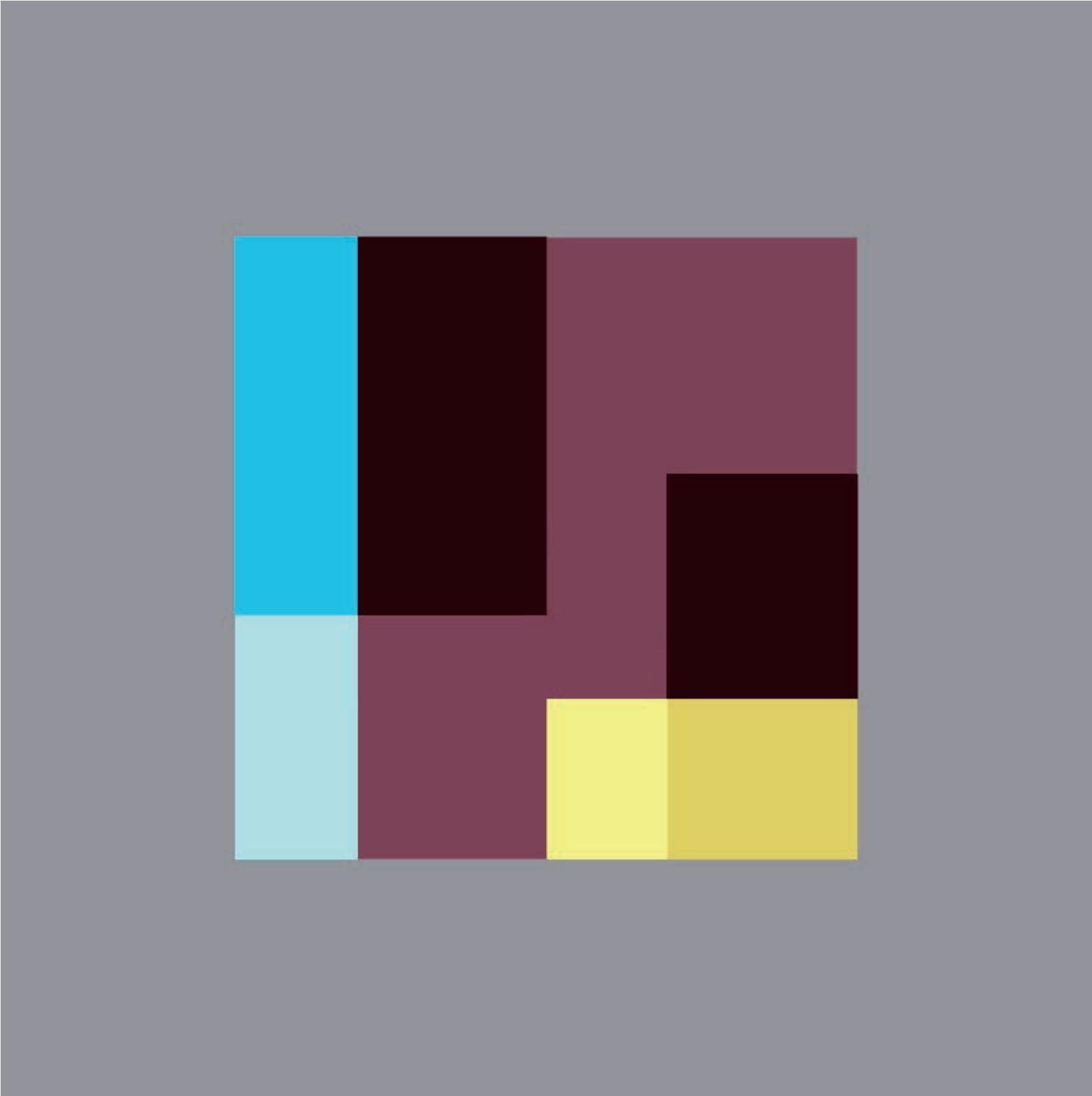
Palabras clave: Josef Albers; Estúdio de Pintura Apotheke; percepção visual; color; composição.

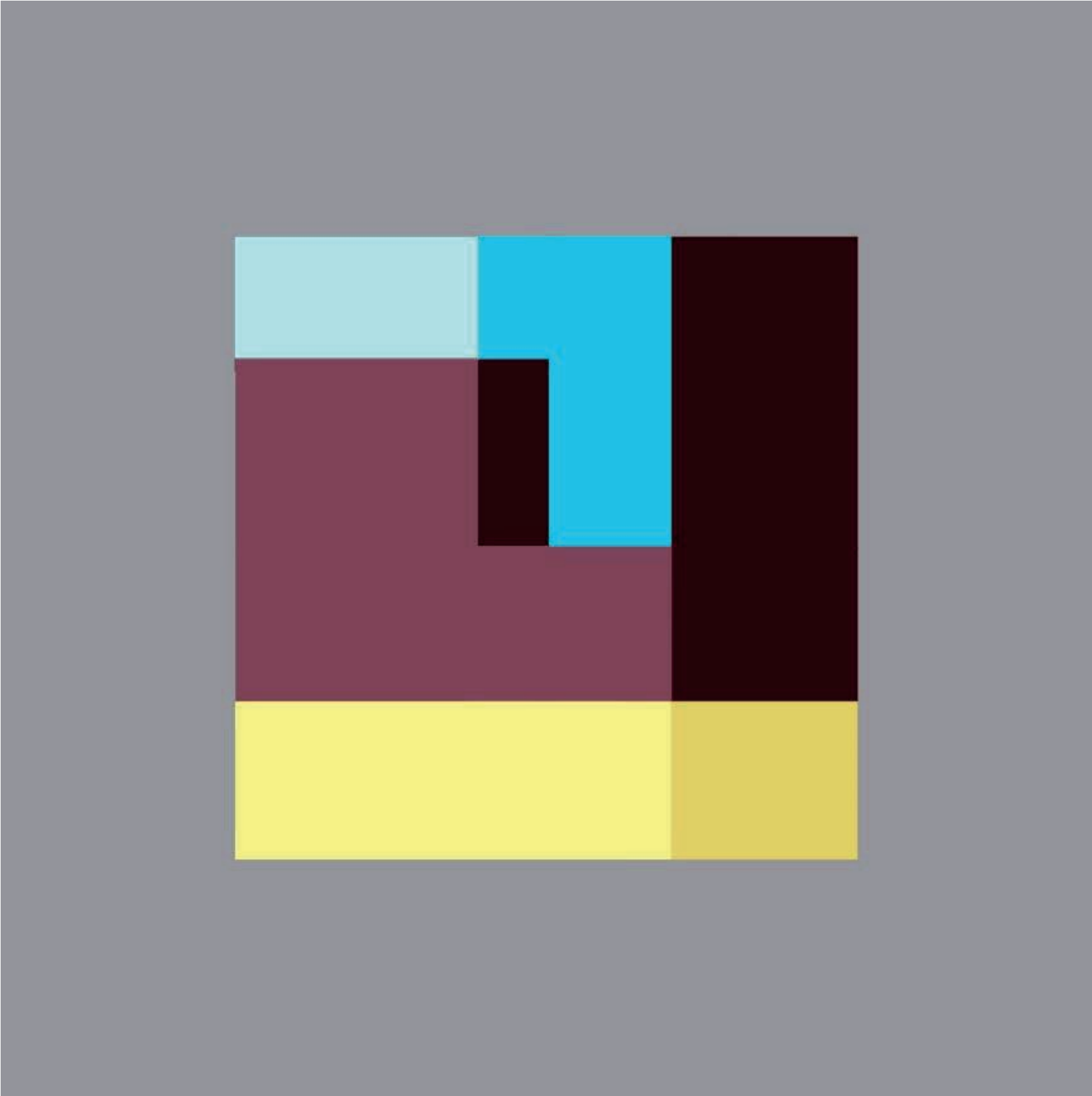

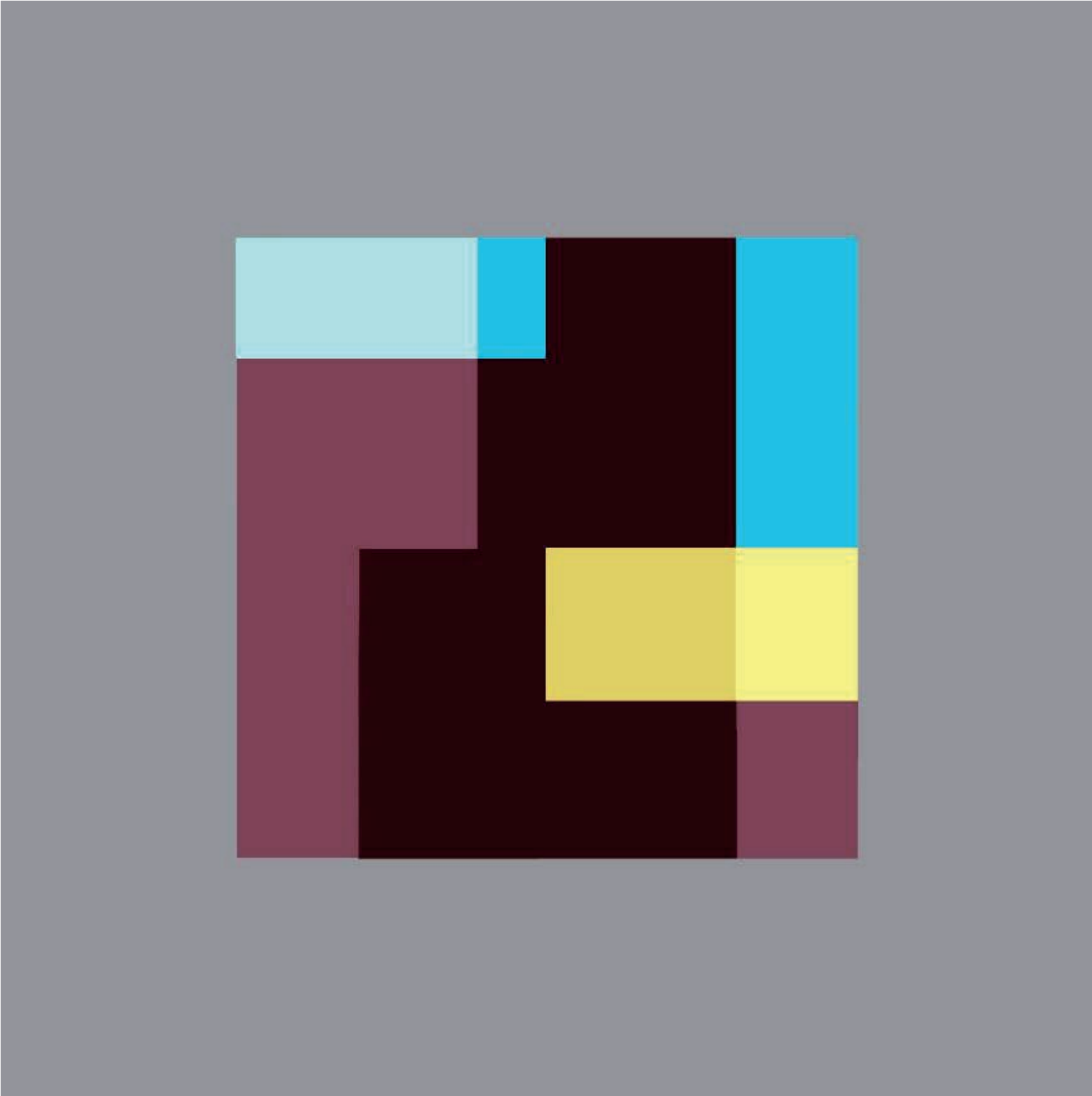

Lista de Figuras

- FIGURA 1 (p.4)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.01*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.
- FIGURA 2 (p.5)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.02*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.
- FIGURA 3 (p.6)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.03*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.
- FIGURA 4 (p.7)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.04*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.
- FIGURA 5 (p.8)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.05*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.
- FIGURA 6 (p.9)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.06*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.
- FIGURA 7 (p.10)**
Carla Ruschmann. *Variações de transparência a partir de Albers 25, V.07*, 2026. Arte Digital, 1181 x 1181 pixels, acervo do autor.

Data de submissão: 05/05/2026
Data de aceite: 24/08/2026
Data da publicação: 26/10/2026