

El proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje del color en el diseño

The teaching-learning process of the language of color in Design

Jimena Vanina Odetti

PRIMER AUTOR Y AUTOR DE CORRESPONDENCIA
CONCEPTUALIZACIÓN – CURACIÓN DE DATOS –
ANÁLISIS FORMAL – INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA – ADMINISTRACIÓN DEL
PROYECTO – SUPERVISIÓN – VALIDACIÓN –
VISUALIZACIÓN – REDACCIÓN – REVISIÓN

Jimena.odetti@vallarta.tecmm.edu.mx
Tecnológico Nacional de México /
Instituto Tecnológico José Mario
Molina Pasquel y Henríquez, Unidad
Académica de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco, México
ORCID: 0000-0001-6889-8791

Recibido: 7 de abril de 2024

Aprobado: 25 de junio de 2024

Publicado: 25 de septiembre de 2024

Resumen

El artículo muestra una revisión teórica y analiza distintos proyectos realizados sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje del color para estudiantes de las carreras de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, desde la experiencia multidisciplinaria. Se toman ejemplos de prácticas que involucraron a los estudiantes universitarios con sus docentes y la comunidad. En estos casos, se observa cómo se logró desarrollar un aprendizaje significativo de la aplicación y percepción del color en distintas escalas, para comprenderlo como un lenguaje de diseño que se constituye como elemento de una construcción cultural. En este sentido, se subraya y argumenta cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje del color requiere una perspectiva multidisciplinaria, resaltando que su estudio y aplicación abarcan diversas áreas del conocimiento. Este enfoque involucra los cruces metodológicos entre el arte, el diseño, la percepción, la teoría y la práctica. Desde aquí se sostiene que la comprensión del color requiere una aproximación que integre estas disciplinas para enriquecer la enseñanza y la vinculación con experiencias prácticas que refuercen el logro de un aprendizaje crítico. En los estudios de caso seleccionados se muestra la manera en la que los estudiantes relacionan el color con su contexto y lo aplican de manera reflexiva.

Palabras clave: color, arte, diseño, arquitectura, enseñanza

Abstract

The article shows a theoretical review and analyzes different projects carried out on the teaching-learning process of the language of color for students of Architecture, Design and Visual Arts in the city of Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, from multidisciplinary experience. Examples of practices that involved university students with their teachers and the community are taken. In these cases, it is observed how significant learning was achieved in the application and perception of color at different scales, to understand it as a design language that is constituted as an element of a cultural construction. In this sense, it is highlighted and argued how the teaching-learning process of the language of color requires a multidisciplinary perspective, highlighting that its study and application cover various areas of knowledge. This approach involves the methodological intersections between art, design, perception, theory and practice. From here it is argued that the understanding of color requires an approach that integrates these disciplines to enrich teaching and the connection with practical experiences that reinforce the achievement of critical learning. The selected case studies show how students relate color to its context and apply it reflectively.

Keywords: color, art, design, architecture, teaching

◆ Introducción

Para las disciplinas que involucran al arte y al diseño, el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje del color comprende un desafío y una constante búsqueda de estrategias didácticas que involucren no solamente a los enfoques teóricos del estudio cromático, sino que acompañen ejercicios de prácticas que inviten a los/as involucrados/as a un proceso de experimentación con el color, la percepción y los pigmentos en distintos contextos y a diferentes escalas.

Las experiencias que se comparten en este texto presentan la oportunidad de pensar y adquirir herramientas de reflexión en torno al color para estudiantes de las carreras de Diseño, Arquitectura y Artes Visuales, subrayando los resultados obtenidos, como el poder concebir el color, su estudio y su percepción como parte de una experiencia que va más allá de lo sensorial e involucra una construcción cultural que otorga a este lenguaje una significación y un sentido que se puede estudiar en los distintos contextos en los que se los utiliza, contempla y experimenta.

Así, se presentan tres estudios de caso en los que se invitó a estudiantes de las carreras de Arquitectura, Arte y Diseño a participar en proyectos de investigación y de acción comunitaria para estudiar cromáticamente a la ciudad, sus contextos de borde urbano, y la intervención cromática de fachadas en colonias populares, todas ellas en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Se abordan las distintas etapas de estudio e intervención y se presentan los resultados de los aprendizajes obtenidos en cada una de las experiencias resaltando cómo la comprensión, el manejo y la utilización del color en las diferentes disciplinas involucradas requieren, desde la didáctica, una aproximación que integre la multidisciplinariedad y la vinculación con experiencias prácticas que refuercen el logro de un aprendizaje crítico. En los estudios de caso seleccionados se muestra la forma en la que los estudiantes relacionan el color con su contexto y lo aplican de manera reflexiva.

◆ Enseñanza y estudio del color como lenguaje

En el ámbito del arte y el diseño, enseñar, practicar y comprender el lenguaje del color es fundamental para que los estudiantes puedan comunicar ideas, generar propuestas estéticas congruentes y expresar emociones de manera consciente.

Además, tal como argumenta Zhenglei Dong (2017), el color, como elemento morfológico básico en el campo del arte y del diseño, constituye una habilidad para la aplicación precisa y comprensión adecuada en la construcción de diversas concepciones artísticas. Así, el color tiene efectos funcionales desde el lenguaje de la comunicación, la identidad visual y la experiencia interactiva en el contexto del diseño.

Como señala Báscones Reina (2019), la enseñanza y el estudio del color han estado muy presentes en la formación de los estudiantes de las diferentes escuelas de arte y diseño a lo largo de toda su historia. Y, en este sentido, se han incorporado prácticas que buscan explicar el funcionamiento del color desde la teoría e intentar llevarlo a la práctica de una forma creativa y congruente. En este sentido, desde el siglo xx, tomando como ejemplo las estrategias didácticas innovadoras de la Bauhaus y las siguientes escuelas de diseño, se comprende que el papel del color debe ser un punto de partida y un elemento fundamental a la hora de buscar comunicarnos visualmente. Así lo precisaba Arnheim (1979, p. 337) cuando aclaraba que “Hablando en términos estrictos, todo aspecto visual debe su existencia a la luminosidad y el color”.

Por ello, el tema del proceso de enseñanza del color en el diseño no debería sólo enfocarse en un concepto extendido desde las disciplinas artísticas.

Por ejemplo, principalmente en la concepción de «reaparición» del color e ignorar gravemente la práctica subjetiva del color; insistir en las habilidades tradicionales en la formación de lenguajes pictóricos puros... En cuanto a la enseñanza del color en el diseño, cuyo objetivo debe ser cultivar las cualidades de los alumnos, requiere cambiar las prácticas comunes y romper el principio tradicional de diseño del color para superar incluso las habilidades y experiencias del dibujo. (Dong, 2017, p. 450)

Así, se subraya la necesidad de hacer hincapié en el análisis del elemento color desde el diseño del lenguaje visual, para que los estudiantes puedan replantearse su conocimiento y desarrollen un método de aprendizaje que incluya un pensamiento en forma integral para mejorar su capacidad de expresión (Dong, 2017).

De ahí que se sostenga que es importante encontrar y transmitir a los estudiantes una manera de practicar para entender y aplicar el color, de manera que pueda otorgarse un sentido y se establezca una conexión entre la percepción cromática, el origen y la significación en un contexto cultural determinado.

De acuerdo con Dong (2017), como asignatura básica, el diseño del color pretende entrenar a los alumnos en su capacidad para observar la naturaleza y agudizar la observación natural de los colores, esto es, entrenar su comprensión y aplicación de la emoción del color, así como practicar su sutil emoción cromática, que comprendan la universalidad de los sentimientos cromáticos y la personalización del color personal, así como aprendan a comparar, coordinar y usar los colores.

Así también lo plantea Diana T. Witcher (2016), quien sostiene que, aunque los diseñadores utilizan el color de forma intuitiva como los artistas, también lo hacen de forma instrumental como medio de comunicación y creación. Los modelos de enseñanza de la mezcla de pinturas que provienen de las bellas artes han dominado durante mucho tiempo la educación del color para los diseñadores. Aunque la educación tradicional sobre el color tiene mucho valor, Witcher (2016) propone que hoy en día los diseñadores necesitan una comprensión más completa, que incluya la teoría, los sistemas, los materiales y la gestión del color. Así como en este artículo, Witcher (2016) enfatiza en la importancia de incluir en los procesos de la enseñanza más experiencias sobre el uso del color en la práctica, tales como la gestión del color, la ciencia del color y los sistemas de ordenamiento del color (como cie, Pantone, Munsell y el Sistema de ordenamiento de color o ncs, por sus siglas en inglés) que se utilizan hoy en día en el diseño, el comercio y la industria.

De esta manera, desde los ejemplos planteados en este artículo y desde la experiencia docente, es importante resaltar que el color y su didáctica siempre estarán vinculados al contexto en el que se enseñan y aprenden y, en este sentido, es fundamental comprender el aspecto cultural del color. Por ello, es importante reflexionar desde la teoría sobre la relación entre la enseñanza del color y su relación con la significación cultural.

Michel Pastoureau (2017, p. 241) hace un análisis sobre el estudio del color como memoria, realizando una reflexión desde su experiencia personal en la que enfatiza que “a lo largo de los siglos el color se ha ido definiendo sucesivamente como una materia, luego como una luz y, al final, como una sensación”. En el mismo sentido, desde la psicología del color, Heller (2000) afirma que los colores y sentimientos no están ligados de manera gratuita, si no que, por el contrario, son el resultado de experiencias que tienen el origen en la infancia y que hemos ido fortaleciendo hasta convertirlos en parte esencial de nuestro lenguaje y pensamiento.

En el contexto de este artículo es importante resaltar que:

Nuestra relación cromática con el mundo depende en gran parte de nuestro contacto con esas primeras imágenes en el tiempo; la cultura visual toma gran importancia en nuestra manera de relacionarnos y ver el mundo. La unión de los elementos que componen la imagen, se convierten en referentes visuales; una conjunción

de elementos sémicos que se unen para formar una imagen con significado que nos muestra y nos enseña como relacionarnos. (Hernández, 2019, p. 380)

Por eso comprendemos que la enseñanza y el aprendizaje del color como lenguaje son fundamentales para ser conscientes como profesionales del arte y el diseño de que “En realidad, el color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Por lo tanto, constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales” (Dondis, 1967, p. 64).

Desde este punto de vista es que sostenemos cómo la práctica con el color se vuelve determinante en el contexto actual.

Los colores, así como las diferentes experiencias que podamos tener con él, culturalmente y según los ámbitos de expresión, también cobraran un significado particular. La forma de mejor comprensión de los colores, deberá estar sujeta a un análisis de un espectro más amplio, que lo ubique dentro de un contexto cultural y relacionarlo con el medio y el objeto cultural que lo posee. (Pineda Almanza, 2020, p.2)

Al ser así, reiteramos la importancia del uso del color dentro de un contexto cultural y la necesidad de abordarlo desde las diversas formas de expresión relacionadas con el arte, la arquitectura y el diseño.

El color es omnipresente en la naturaleza y siempre presente en nuestra experiencia, consciente o inconscientemente. La tierra, el mar, el cielo, el cosmos tiene color en sus elementos constitutivos que los animales y los humanos buscan interpretar y utilizar, tanto en realidad material como virtual para fines cognitivos, estéticos, simbólicos, culturales, civilizatorios, efectos psicológicos, espirituales y epistemológicos. (João Durão, 2022, p. 37)

Por todo lo anterior es que es tan apasionante estudiar el color, enseñarlo, comprenderlo y utilizarlo con la conciencia y dotación de sentido que construye culturalmente.

Metodología

A continuación, se presentan las metodologías empleadas para los tres estudios de caso llevados a cabo desde las actividades y proyectos de investigación liderados por el Cuerpo Académico de Diseño e Innovación en el Instituto Tecnológico José Mario Molina, en el Campus de Puerto Vallarta, desde el año 2015 a la fecha de la presente publicación.

Es necesario resaltar que, en los tres casos expuestos, se parte de enfoques metodológicos cualitativos, interpretativos, que se orientan a

estudiar al fenómeno del color desde perspectivas multidisciplinarias, con herramientas de investigación acción e investigación participativa.

1. El estudio del color urbano

Éste fue el primer trabajo con estudiantes de la carrera de Arquitectura. Su interrogante principal abordó el tema del estudio del color urbano. Para su investigación, los estudiantes pasaron de estudiar la teoría del color, en una de las materias introductorias de su carrera: Fundamentos del diseño, a preguntarse de qué color era la ciudad de Puerto Vallarta, qué aspectos definían los colores de una ciudad o la configuración de su imagen urbana y cómo los colores formaban parte de una construcción cultural.

El trabajo tenía una perspectiva cualitativa e interpretativa, que se enfocaba en el análisis de los significados que atribuyeron los sujetos de investigación al caso de estudio, buscando interpretar lo que se iba captando a través de la aplicación de los diversos instrumentos seleccionados (Odetti, 2019).

El objetivo general del trabajo y de la práctica de los estudiantes fue investigar las relaciones en la generación de paletas cromáticas objetivas y subjetivas de la ciudad de Puerto Vallarta como ejes que permiten estudiar los valores cromáticos identificados por los nativos, habitantes y turistas, para revelar su conocimiento, experiencia, multiplicidad y percepción como resultados de la construcción cultural urbana de una ciudad turística.

Los/as alumnos/as participaron en la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos para analizar dos categorías conceptuales: el color objetivo y el subjetivo de una ciudad turística, para lo cual tuvieron que conocer las distintas cualidades del color, así como los sistemas de ordenamiento de color para poder identificarlo y analizar los datos obtenidos.

Los colores objetivos se identificaron a través de tomas de fotografías y escaneos de color (utilizando la nomenclatura de ncs): ¹ Paleta de colores tangibles de la ciudad, identificadas por lugares representativos de la misma; paleta de colores temporal (mañana-tarde-noche, y paleta de colores estacional (primavera-verano-otoño-invierno).

---

¹ El Natural Color System o Sistema de ordenamiento de color conforma un sistema de color lógico basado en cómo el ser humano ve el color. Una notación representa un precepto de color específico y no dice nada sobre qué pigmentos, rayos de luz o señales nerviosas han dado lugar a esta percepción. Esto hace posible describir los colores de todos los materiales de la superficie y asegurar que los colores resulten exactamente como se los quiere identificar (Odetti, 2019).

Por otro lado, se identificaron los colores subjetivos a través de la aplicación de un instrumento de entrevista a la comunidad: Percepción de la identidad cromática de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas; sentimientos asociados al color de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas; percepción cromática asociada a los distintos lugares de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas; percepción cromática asociada a la temporalidad (mañana-tarde-noche) de la Ciudad de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas; percepción cromática asociada a la temporalidad (estaciones del año) de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas; percepción cromática asociada a las celebraciones y/o eventos de la Ciudad de Puerto Vallarta por parte de los habitantes y turistas; percepción cromática asociada a los paisajes naturales de Puerto Vallarta, por parte de los habitantes y turistas, y percepción cromática asociada a la arquitectura de Puerto Vallarta, por parte de los habitantes y turistas (Odetti, 2019).

Lo interesante de esta práctica fue que, para poder realizar las actividades solicitadas, recolectar los datos y procesarlos, los/as alumnos/as primero debieron tener procesos de percepción y de relación cognitivos entorno a ver, conocer, manipular y analizar los colores y sus cualidades, para luego preguntarse y reflexionar sobre la relación de los mismos con los sentidos y las experiencias culturales que subyacen a éstos. Más adelante, en los resultados, se muestran algunas de las actividades realizadas por los estudiantes.

2. Estudio del color para contextos de borde de ciudad

En el segundo ejemplo, ya con el antecedente del primer trabajo en donde se interrogaba a los estudiantes de la carrera de Arquitectura y a la comunidad sobre el color de la ciudad que habitaban, se realizó un enfoque y un trabajo más localizado y, a la vez, se profundizó en las metodologías de investigación participativa para realizar una propuesta de rescate e intervención cromática del contexto en el que se encuentra ubicado el campus universitario.

Para ello, fue necesario entender las características más particulares de la zona, ubicada en el borde de una ciudad turística (destino de sol y playa mexicana), como es Puerto Vallarta, realizar un levantamiento cromático fotográfico, para luego iniciar el proceso de investigación cualitativa y participativa.

La propuesta planteaba como objetivo general aplicar al color en tipologías arquitectónicas seleccionadas para generar una lectura visual clara de las mismas, conformando un trabajo de intervención comunitaria, incentivando la acción solidaria de vecinos, maestros, estudiantes y representantes del gobierno, con el fin de generar una imagen de la zona que permaneciera en la memoria de sus habitantes y visitantes (Odetti, *et al.*, 2023).

El trabajo en el que colaboraron los estudiantes corresponde a un estudio cualitativo, con una perspectiva interpretativa y de investigación acción, que toma en cuenta el análisis de los significados atribuidos por los sujetos de investigación al estudio de caso, y busca interpretar la construcción de sentidos del color a través de la aplicación de los diversos instrumentos seleccionados.

Para llevar a cabo el proyecto, los alumnos tuvieron que analizar los elementos cromáticos que constituyen la imagen periurbana en Puerto Vallarta, caracterizar e identificar los colores de dicha imagen, integrar a los actores clave en la conceptualización de la propuesta de diseño cromático y mejora de la imagen periurbana y, finalmente, participar en el diseño de la propuesta de intervención cromática para imagen periurbana en el caso de estudio seleccionado.

El desafío fue nuevamente observar el color existente, en diferentes escalas, a nivel fachada, calle y colonia, y luego comenzar a diseñar armonías de color, para presentar y conciliar con los actores clave participantes, presentando propuestas, pasando de la teoría a la práctica del manejo del color, del plano bidimensional a la realidad urbana.

3. Estudio del color para intervención cromática y artística local

Este último caso implicó un nuevo enfoque y, a la vez, la gran oportunidad de poder llevar a la práctica las experiencias pasadas, partiendo de la teoría y llevando a los estudiantes a la escala real. Además, significó por primera vez la posibilidad de involucrar un verdadero trabajo multidisciplinario, en el que participaron estudiantes de las carreras de Arquitectura, del TECMM, junto con estudiantes de las carreras de Diseño y Comunicación visual, Artes visuales y Diseño multimedia del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.

El proyecto implicó una metodología de investigación acción y trabajo comunitario, que involucró, además de a los estudiantes y docentes de las instituciones mencionadas, a los empresarios que tomaron la iniciativa y al gobierno municipal de la ciudad de Puerto Vallarta, así como a los vecinos de las fachadas que fueron intervenidas.

La iniciativa surgió por parte del sector empresarial, los dueños del restaurante La Tienda Grande, ubicado en una esquina tradicional de la colonia Ixtapa en Puerto Vallarta, para llevar a cabo una intervención cromática y artística para transformar una de las calles más emblemáticas de la localidad.

El color y la pintura mural se convirtieron en protagonistas y punto de partida para mejorar la calidad de vida y resaltar los valores de identidad cultural de la comunidad. Además, los estudiantes de ambas universidades, relacionados con el proyecto, se beneficiaron en sus procesos de aprendizaje y contribuyeron directamente al desarrollo de la localidad.

La propuesta de intervención cromática en la delegación Ixtapa partió de la concepción del color como elemento visual de la imagen urbana y como componente de la formación identitaria y expresión simbólica de la vida urbana. Además, se incluyeron los elementos que constituyen los objetivos del desarrollo sostenible para integrarlos en el proceso de diseño, específicamente con la participación social en el desarrollo e integración de los actores clave de la comunidad.

El que en esta intervención cromática el color haya sido el elemento protagonista de la imagen urbana significó que los estudiantes pudieran experimentar, desde un enfoque multidisciplinario, cómo el color puede construir la memoria visual de un área urbana, así como la imagen viva de la ciudad. Por otro lado, al incluir en la metodología de este proyecto un espacio de participación para varios actores involucrados durante la planificación, diseño y autogestión de la intervención, permitió que se incluyeran las experiencias de sus habitantes y cómo interactúan y conviven con los colores. Además, la posibilidad de elegir una paleta de colores para intervenir su espacio vital generó la oportunidad de visibilizar sus calles, sus plazas, sus construcciones, el contexto natural, sus fachadas y sus texturas.

Resultados A continuación, se presentan los resultados de los tres casos propuestos como evidencias de los procesos de aprendizaje que vivieron los estudiantes participantes.

En el primer caso del estudio del color urbano de la Ciudad de Puerto Vallarta, los ejercicios contemplaron desde la generación de paletas cromáticas objetivas, que incluyeron el análisis de los colores de la imagen urbana (a partir de lo que denominamos los larguillos cromáticos de distintas zonas de la ciudad), constituida por las fachadas, el mobiliario urbano y el contexto paisajístico, como escenario particular de un destino turístico, hasta el estudio de las percepciones cromáticas subjetivas, expresadas también en paletas que ponen de manifiesto las construcciones culturales urbanas desarrolladas por los nativos, habitantes y turistas. Para ello, los estudiantes participaron en la aplicación de encuestas-entrevistas y posteriormente analizaron los resultados. Se muestran en las figuras 1, 2 y 3 evidencias de este trabajo.

Figura 1. Larguillos cromáticos de observación de los colores en las zonas seleccionadas de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Análisis cromático de las fachadas de una de las calles de la zona seleccionada.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Aplicación de encuestas-entrevistas a la comunidad realizadas por los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizado este trabajo de campo, los estudiantes pudieron colaborar en el análisis cromático de todo el material, conociendo herramientas para identificar los colores, como el ncs, y generando, como puede verse en las figuras 4 y 5, las primeras paletas cromáticas para estudiar el color urbano.

Figura 4. Síntesis cromática obtenida desde el estudio del color objetivo y zonas seleccionadas para la ciudad de Puerto Vallarta.
Fuente: Elaboración propia.

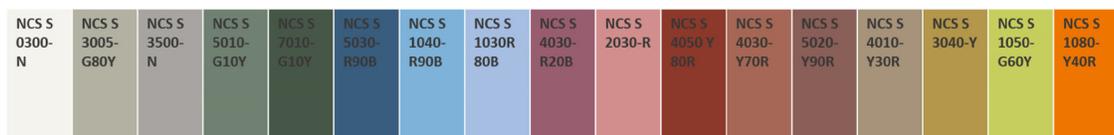

Figura 5. Paleta cromática sintética del estudio del color objetivo para la ciudad de Puerto Vallarta.
Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, este trabajo permitió a los estudiantes hacerse preguntas sobre el color desde la teoría hacia la práctica, así como realizar un análisis y una medición, y relacionar esto con la construcción de sentidos y de identidad cultural urbana.

En el segundo caso, el estudio y propuesta de intervención cromática para áreas de borde de la ciudad invitó a los estudiantes a participar en el análisis de los elementos que constituyen la imagen urbana del contexto periurbano en la colonia El Coapinole. Para ello, se realizó un levantamiento fotográfico que permitió elaborar los primeros larguillos de diagnóstico de imagen urbana del área seleccionada (Odetti *et al.*, 2023). Estos larguillos fueron la base para seleccionar un polígono determinado como estudio de caso. De igual manera se desarrollaron las fichas individuales de diagnóstico, en las que se identificaron las

fachadas a analizar, su ubicación y características particulares (Odetti *et al.*, 2023).

Como en el caso anterior, los estudiantes identificaron los colores que se repetían en la zona con el NCS y generaron la paleta cromática predominante para la colonia, como se puede observar en la figura 6.

Figura 6. *Larguillos y paleta cromática predominant, para la colonia El Coapinole, Puerto Vallarta.*

Fuente: Odetti et al., 2023.

En este caso, una parte importante para los estudiantes fue ser partícipes de la realización de talleres con la comunidad (vecinos, representantes del gobierno y empresarios de la zona a intervenir). En ellos, pudieron dar a conocer a todos los sectores involucrados la idea del proyecto, además, detectaron y discutieron las necesidades propias de la zona y aplicaron un instrumento de entrevista para comenzar a seleccionar las paletas cromáticas predominantes. Posteriormente, tuvieron que reunir los resultados y realizar las primeras armonías y propuestas de aplicación de ellas en el diseño cromático de las fachadas a intervenir. Esto implicó el desarrollo de nuevas competencias y nuevamente la utilización de los colores, pensar en sus combinaciones y en el impacto que tendrían éstas en la percepción del color a distintas escalas y en la construcción de identidad. En las figuras 7, 8 y 9 se muestran los talleres participativos realizados y las primeras propuestas cromáticas generadas por los estudiantes.

Figura 7. Taller participativo con estudiantes, comunidad y actores clave.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Colores seleccionados por los participantes y primeras paletas cromáticas diseñadas por los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

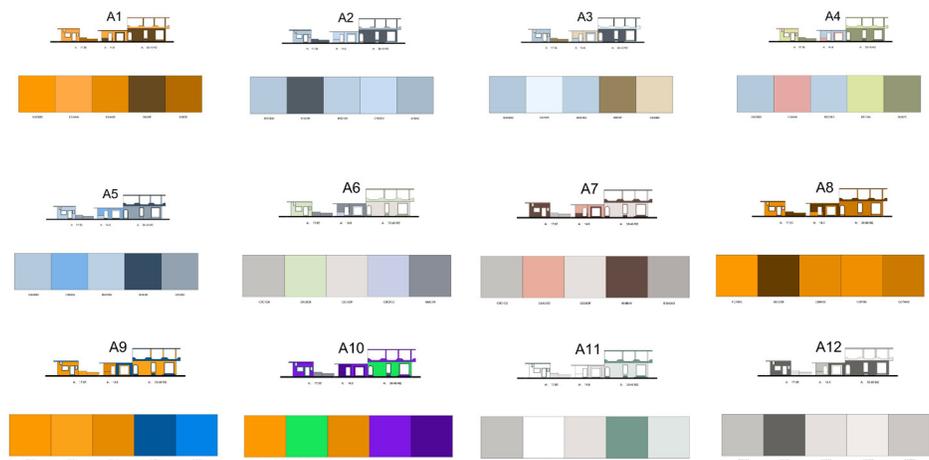

Figura 9. Primeras propuestas de aplicación de paletas y armonías de color a las fachadas.

Fuente: Elaboración propia.

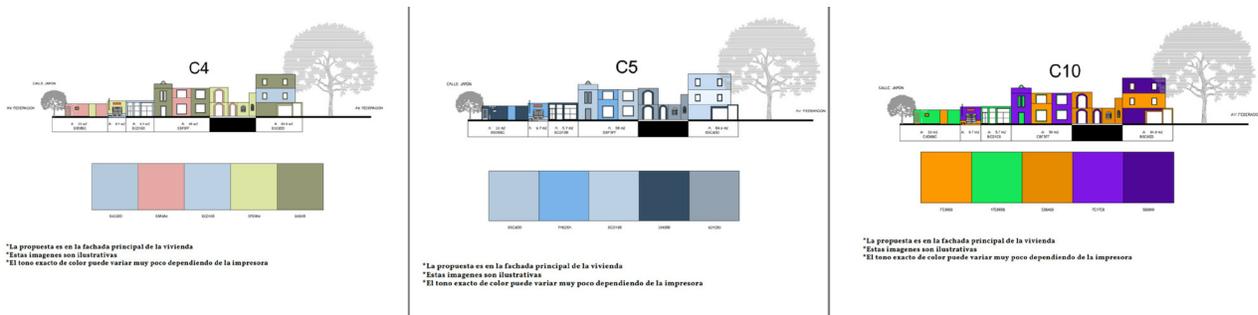

Figura 10. Propuestas de diseños finales para la aplicación de la intervención cromática. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en las imágenes, el trabajo tuvo que combinar el conocimiento y la práctica de diversas herramientas de diseño, de lenguaje y teoría del color, y de comunicación y trabajo en equipo para coordinar los resultados finales.

El último de los tres proyectos seleccionados para este artículo, y el más reciente, representó la oportunidad de llevar a la práctica todo lo aprendido en los proyectos anteriores. La diferencia fue que, en este caso, la iniciativa privada se acercó a solicitar el proyecto, lo cual permitió que los estudiantes pudieran involucrarse en él desde su concepción hasta su ejecución.

La idea principal era generar una intervención cromática y artística para una de las calles emblemáticas de la delegación Ixtapa, también la ciudad de Puerto Vallarta. Aquí los estudiantes pudieron entrevistar a los empresarios, para conocer sus inquietudes, preferencias y necesidades respecto a dotar de armonía y color a la calle, para revalorizarla y resaltar la identidad de la zona, a través de la mejora de la imagen urbana, desde el color, pero también añadiendo el diseño y la ejecución de murales en el restaurante que convocó al proyecto.

El primer reto era seleccionar los colores para la intervención. En este caso el trabajo fue distinto, ya que se partió de los colores que con anterioridad habían trabajado los empresarios para la marca del restaurante. En las figuras 11 y 12 se puede observar la selección de la paleta para comenzar el diseño de la propuesta cromática.

Figura 11. Paleta de colores del restaurante La Tienda Grande. Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Selección de dos colores protagonistas para la propuesta de armonías cromáticas.
Fuente: Elaboración propia.

Nuevamente, los estudiantes, en diálogo con los empresarios, seleccionaron el color rosa como protagonista para realizar las primeras armonías de color y presentar las propuestas de aplicación en las fachadas. En la figura 13 se puede observar el ejercicio de trabajo con los colores y las armonías cromáticas propuestas.

Figura 13. Desarrollo de armonías cromáticas para la propuesta de intervención.
Fuente: Elaboración propia.

A partir de este punto, con los empresarios y vecinos, se presentaron las propuestas de estas armonías aplicadas a las fachadas y se eligió la propuesta final, con la que los estudiantes realizaron el diseño de intervención cromática, que puede observarse en la figura 14.

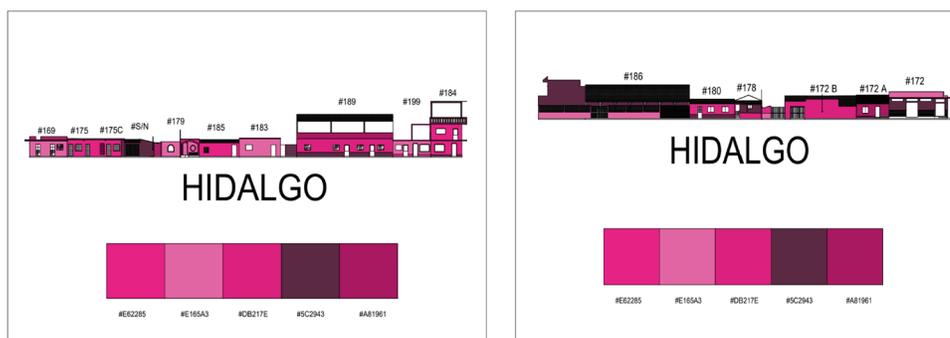

Figura 14. Propuesta de paletas aplicadas a la calle Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia.

En este punto surgió un nuevo reto, que fue generar todas las fichas técnicas y organizar el trabajo para la ejecución de la intervención cromática, y paralelo a ello, realizar entrevistas. Los estudiantes —de Artes visuales, junto con los de Diseño y comunicación y Diseño multimedia— entrevistaron a vecinos y empresarios para rescatar las tradiciones y la historia del local del edificio en el que hoy se ubica el restaurante La Tienda Grande, buscando generar con ello la propuesta de temáticas para los murales artísticos que intervendrían la fachada del restaurante. En la figura 15 se muestra un ejemplo de las fichas técnicas realizadas por los estudiantes.

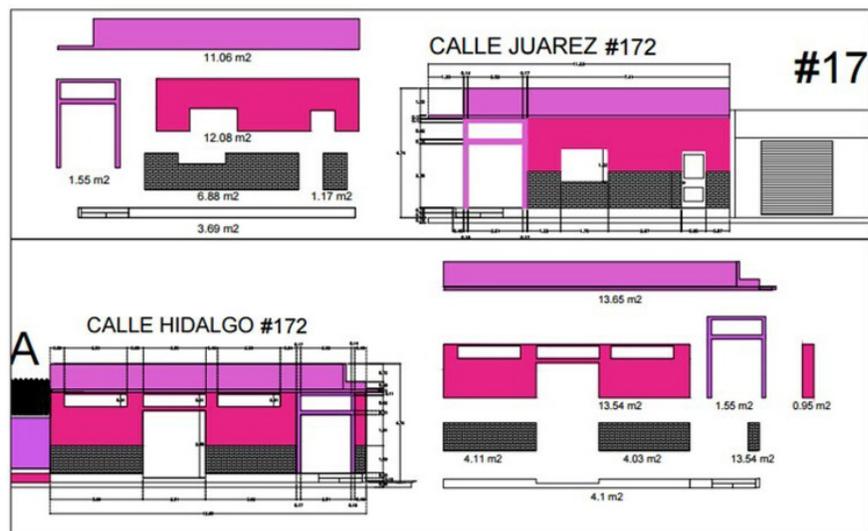

Figura 15. Fichas técnicas por fachada a intervenir.
Fuente: Elaboración propia.

El ejercicio de diseño de los murales y la aplicación y ejecución final de los mismos fue un nuevo aprendizaje, en este caso, para los estudiantes de Artes visuales, que tuvieron que ajustar sus diseños y la ejecución a una paleta cromática restringida, que permitió que también pudieran pensar el color y su integración desde la escala del boceto hasta el gran formato del mural, pero también la integración con el resto del diseño cromático urbano.

Por último, en las figuras 16, 17 y 18 se muestra el resultado final de la ejecución de la intervención. En ellas se observa cómo los mismos estudiantes que participaron en todas las etapas del proyecto también tuvieron la experiencia de pintar, coordinarse como equipo y generar desde el trabajo comunitario un aporte solidario a la comunidad, reconociendo, en el momento de la aplicación de la pintura, el poder de transformación de la percepción y la estética de la imagen urbana a través del diseño y el color.

Figura 16. Intervención cromática de la calle Hidalgo en la delegación de Ixtapa.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Intervención cromática de la calle Hidalgo en la delegación de Ixtapa.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Imágenes de los murales realizados en la fachada del Restaurante La Tienda Grande.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que, tras la ejecución cromática, los estudiantes de Diseño multimedia desarrollaron un video en el que rescataron las historias que pudieron compartir vecinos, estudiantes, maestros y empresarios respecto a esta experiencia, narrando anécdotas de antes, durante y después del proceso de intervención, así como la reflexión sobre todo el proyecto realizado. Asimismo, al momento de escribir este documento, los estudiantes de Arquitectura están participando en la aplicación de un instrumento de evaluación del proyecto para reflexionar sobre sus oportunidades y fortalezas, así como para registrar el impacto que ha generado a unos meses de su realización en la comunidad.

◆ Conclusiones

Como puede apreciarse a lo largo del documento, el propósito de este trabajo fue mostrar tres experiencias de enseñanza-aprendizaje del lenguaje del color y su utilización desde una perspectiva multidisciplinaria, que pone el enfoque principal en el uso del color como herramienta didáctica para generar en los estudiantes un conocimiento significativo y también para resaltar la reflexión sobre su papel como elemento protagonista, que evoca emociones y percepciones, y que, al ser llevado a distintas escalas, da cuenta de su construcción cultural.

Es importante señalar que en los tres casos descritos se señala la importancia de estudiar y aprender el color desde una perspectiva que abra la mirada y nos permita posicionarnos como sujetos que experimentamos con los colores. En este sentido, el color se vuelve un elemento evocador de un sinnúmero de significaciones, con las cuales se puede narrar, expresar, comunicar y dar sentido, a través de las diversas disciplinas que lo toman como protagonista y, en definitiva, como elemento de construcción cultural.

De igual manera, cuando se apuesta por la participación de los estudiantes en procesos de “creación aplicada”, como mencionaba Josef Albers (2003), se puede observar que estos procesos constituyen herramientas eficaces para despertar el interés sobre el color desde la investigación hasta la reflexión crítica, desde el trabajo individual hasta el trabajo colaborativo en equipo, y la posibilidad experimentar y crear situaciones sobre la percepción del color que de otro modo formarían parte de conceptos teóricos, con poca aplicación en la práctica profesional en las diferentes disciplinas del campo del arte y el diseño.

Como menciona Báscones Reina (2019), en el actual sistema de enseñanza superior nos encontramos ante la necesidad de establecer nuevas estrategias metodológicas para el estudio del color que permitan la transversalidad entre los conocimientos teóricos y prácticos. Y estamos convencidos de que ejercicios y proyectos como los expuestos en este documento pueden ayudar a generar nuevos caminos para el estudio, la investigación y, finalmente, el aprendizaje del color como un poderoso recurso para el arte y el diseño en la enseñanza-aprendizaje actual. ©

Referencias

Albers, J. (2003). *La interacción del color*. Madrid: Alianza.

Arnheim, R. (1979). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma.

Báscones Reina, N. (2019). El legado de la Bauhaus en las prácticas pedagógicas para el estudio del color: metodologías aplicadas a estudiantes de diseño multimedia y gráfico. *Pensar la Publicidad*, 125-146. Recuperado el 10 del Marzo de 2024 de <https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/65023>.

Dondis, D. A. (1967). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.

Dong, Z. (2017). Rethinking of Design Color Teaching. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 449-451. Recuperado el 12 del Marzo del 2024 de <https://www.atlantis-pess.com/proceedings/iccese-17/25875353>.

Heller, E. (2000). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili.

Hernández, J. (2019). La transversalidad del color. *IV Congreso INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES ANIAV*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València.

João Durão, M. (2022). Colour: Urban Space, Architecture, and Design. *Journal of the International Colour Association*, 37-42. Recuperado el 9 de Marzo del 2024 de https://almedina.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf_preview/9789897556531.pdf

Odetti, J. V. (2019). *Los colores de Puerto Vallarta, en la construcción cultural urbana de una ciudad turística. 1990-2016* [Tesis de maestría]. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo.

Odetti, J. V., Reyes González, A., Reyes González, A. E. y Valdez Olmos, F. D. (2023). Proyecto de revalorización de fachadas para áreas periurbanas. Colonia El Coapinole. Puerto Vallarta. Jalisco. México. *Cuaderno 193 Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 251-265. Recuperado el 15 del Diciembre del 2023 de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=1033&id_articulo=19874.

Pastoureau, M. (2017). *Los colores de nuestros recuerdos*. Cáceres: Periférica.

Pineda Almanza, A. (2020). *Color en la arquitectura y el diseño. Símbolos, gustos, tradiciones e imposiciones*. Guanajuato: Tirant Humanidades.

Witcher, D. T. (2016). *Color Fields: What Designers Need to Know about Color*. Austin: The University of Texas at Austin.

Sobre la autora *Jimena Vanina Odetti*

Doctora en Diseño por la Universidad de Palermo, Argentina, maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la UADEC, México, y licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Inició su trayectoria como artista plástica en su ciudad natal Buenos Aires, Argentina. Actualmente vive y trabaja en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Asociación Internacional de Investigadores del Color (AIC) y del grupo internacional de investigadores del color y el medioambiente. También es docente-investigadora en el Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Puerto Vallarta, y líder del Cuerpo Académico CA 05 Diseño e Innovación, en el ITMM, campus Puerto Vallarta. Su trabajo artístico se ha expuesto y forma parte de colecciones en Argentina, México, Italia, Estados Unidos y Canadá. Ha recibido reconocimientos por su trabajo artístico y académico en diversos certámenes de ámbito nacional e internacional.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional