

La importancia del color en el diseño

DRA. MARTHA FLORES ÁVALOS

DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA

ALGUNAS APRECIACIONES GENERALES

UNO DE LOS ELEMENTOS MÁS importantes en el diseño evidentemente es el color, ya que nos impacta al percibir un nuevo espacio u objeto. Éste no es un elemento independiente, más bien se encarna en la materialidad y dentro de la subjetividad interpretativa. El color está implícito en la naturaleza de la materia y de nuestra percepción; lo obviamos, pero ya existe debido a que ahí se encuentra y responde a nuestra manera de percibir el mundo con sus diferencias receptoras. Así como el color existe implícitamente en nuestra vida cotidiana, ya que es como el aire que respiramos, también es necesario conocerlo para apreciarlo y aprovechar sus características al diseñar. Es muy importante aprender a dominar sus propiedades para saber utilizarlo como uno de los elementos más importantes en las decisiones creativas del diseño.

LAS PRINCIPALES REFERENCIAS TEÓRICAS DEL COLOR EN EL DISEÑO ACTUAL

El proceso del conocimiento del color y su aplicación ha pasado por muchos recorridos. Desde el principio de los tiempos se ha tenido una gran fascinación por el color y su aplicación en la vida humana. Se le ha analizado desde aspectos culturales, rituales, sociales, fisiológicos,

físicos, filosóficos y otras disciplinas. En el mundo del diseño, podemos situar uno de los momentos más importantes del estudio del color en la Escuela de la Bauhaus a principios del SIGLO XX. Grandes artistas colaboraron en dicha escuela y aportaron sus conocimientos sobre el color: Kandinsky, Klee, Albers, Itten y otros. Me voy a referir a los apuntes que realizó Johannes Itten cuando fue maestro en la Bauhaus. Ante la invitación de su fundador, Walter Gropius, para organizar el curso preparatorio obligatorio para los estudiantes, Itten agrupó siglos de conocimiento y escribió lo que se conoce popularmente como su teoría de color, que se resume y organiza en los siete contrastes de color, los cuales se siguen consultando a más de 100 años de su compilación. A través de la organización del comportamiento del color en dichos contrastes, creó métodos de

Figura 1:
Círculo cromático
de Johannes Itten,
pintor suizo y
profesor de la
Bauhaus.
shorturl.at/auBOV

Figura 3:
Gamla Stan,
Estocolmo, Suecia.
shorturl.at/hiq09

PRESENCIA DEL COLOR EN EL ESPACIO URBANO

En un curso organizado por la profesora Teresa del Pando para la comunidad de CyAD, impartido por la directora General de la *Academia de color de NCS*, Berit Bergström, en 2011, recuerdo haber escuchado que el centro histórico de Estocolmo, llamado Gamla Stan, fue diseñado cromáticamente por este instituto. Me impresionó sobremanera saber que el espacio urbano podría ser diseñado y aplicado desde el color, es decir, tener un ordenamiento proyectual con perspectiva cromática. Me pareció sensacional.

¿Cómo podría aplicarse algo así en nuestras ciudades? ¿En nuestros barrios? Hay que considerar que en nuestras calles hay una enorme riqueza de capital cromático, se concibe el ordenamiento de otra manera. Me parece sumamente importante hacer conciencia sobre las realidades que nos rodean y cómo podemos hacer algo mejor. Actualmente, contamos con un sinnúmero de ejemplos de intervenciones públicas de gran aliento en los barrios y ciudades del mundo. Ha surgido una piel cromática con la presencia de los murales o arte urbano.

Un caso espectacular es el del Barrio Palmitas en Pachuca, Hidalgo, que en 2015 fue intervenido por artistas urba-

nos y habitantes para mejorar la vista de su entorno. Para algunos es contradictorio y superficial este tipo de intervenciones, se critica que la presencia cromática no es suficiente para resolver los grandes problemas sociales a los que se enfrentan esas comunidades y sólo quedan como paliativos superficiales; sin embargo, hay que reconocer un cambio cromático significativo con la presencia de estas intervenciones por todo el mundo.

COLOR EN EL ESPACIO HABITABLE

El diseñador es el organizador profesional del espacio. En ese aspecto, está el espacio externo y el interno del espacio habitable con todas sus modalidades

Figura 4:
Pantry, diseño de espacio interior en la casa intervenida en Design House, México, 2012, por Beata Nowicka con la propuesta gráfica de Martha Flores. Fotografía de Ramón Orozco Stoltenberg para *Nowicka Studio*.
shorturl.at/akost

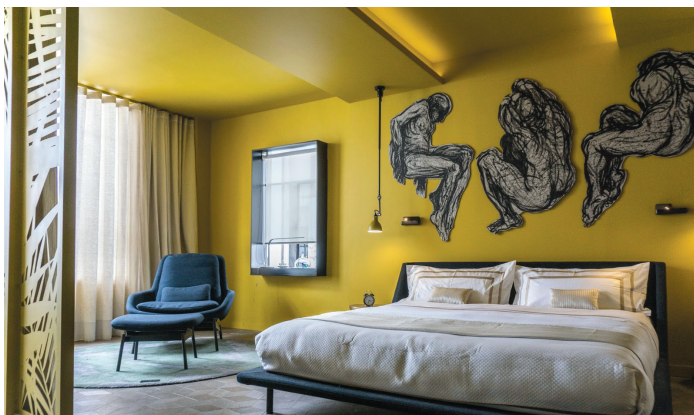
Figura 5:
Mural gigante en el
Barrio Palmitas de
Pachuca, Hidalgo.
shorturl.at/lopXZ

arquitectónicas, es por ello que, es importante saber a qué se refieren los siguientes conceptos.

INTERIORISMO

Surge como una disciplina que se enfoca en el espacio interior y combina estructura desde la piel interna de la infraestructura arquitectónica. Esta disciplina involucra la cotidianidad, los movimientos y los ritmos de los seres humanos en sus espacios íntimos, o bien, en espacios de interacción en lo social, cultural, laboral, comercial y todas las actividades humanas en el mundo actual. El color adquiere una importancia especial en estos ámbitos, ya que son las dimensiones del andar del sujeto en todas sus actividades

Figura 6:
Intervención de
Beata Nowicka para
Design House
México; 2017, con
obra gráfica de
Martha Flores.
Fotografía de
Andrea López para
Nowicka Studio.
shorturl.at/cDMQX

vitales las que marcan la pauta de las decisiones de diseño por tomar, entre ellas las cromáticas perceptuales. En los espacios interiores, se activa de una manera tridimensional el campo perceptivo y de significación enfatizado con el factor cromático, esto intensifica la presencia del espacio según las atmósferas creadas. Como ejemplo, muestro algunas intervenciones de Nowicka Studio, espacio profesional donde he podido colaborar gracias a la invitación de Beata Nowicka. En estos espacios, el color se despliega abiertamente con tonos sólidos exponiendo los detalles de los elementos que se involucran en el espacio.

ESPACIO HABITABLE ARQUITECTÓNICO

México tiene enorme fama por sus colores y el gran Luis Barragán lo supo aplicar e internacionalizar en sus diseños arquitectónicos, lo que le valió el premio Pritzker y posicionó a la arquitectura mexicana a nivel mundial. A partir de ahí, hubo un boom de color aplicado por los arquitectos contemporáneos de manera más consciente, tanto así que la empresa de pinturas Comex fomentó dicho movimiento.

En 1992, el arquitecto Ernesto Alva hablaba de dos premisas sobre el uso del color en la arquitectura mexicana:

...no es resultado de grandes conocimientos teóricos del tema, que éste es controlado principalmente por la intuición y su uso tiene como único objetivo el producir un efecto emocional, así como (...) la continuación de una forma del ser mexicano, algunas veces interrumpida por influencias externas o en aras de un buen gusto, y que en la arquitectura popular se ha desarrollado de una forma natural, produciendo obras de exce-

lente calidad en el manejo del color que han servido de cantera para arquitectos como Luis Barragán, Juan O'Gorman, Enrique del Moral, Enrique Yáñez. Ricardo Legorreta o Antonio Attolini (...).²

Es muy interesante el comentario del arquitecto Alva, cuando distingue una manera de aplicación del color en la arquitectura relacionada con la intuición, el gusto y, quizás, con otros intereses que no tienen que ver con el diseño hegemónico.

Entre los arquitectos que han hecho uso del color en sus obras, tenemos como ejemplo a Víctor Ortiz. La postura de vida, conceptual o filosófica es un bastión importante en la ejecución diseñística, al respecto, Ortiz prefiere otras alternativas en su búsqueda por la atracción del color en sus piezas. Evita dejarse llevar por los sobreentendidos culturales internacionales estandarizados y busca beta en las propias culturas precolombinas y su uso del color. Él comenta lo siguiente:

La interpretación que los psicólogos hacen de los colores se basa en la extendida opinión de que la expresión del color se basa en las asociaciones que evoca. El problema es que por lo regular hacen caso omiso de diferencias culturales y le atribuyen al color referentes que imaginan como universales.³

2. Palabras del arquitecto Ernesto Alva Martínez en la introducción del libro *Color en la arquitectura mexicana*, Comex, 1992, p. 9.

3. Reflexiones del arquitecto Víctor Ortiz en su ensayo "Algunos antecedentes sobre el uso del color en el México indígena", *Relaciones núm. 48, Estudios de Historia y Sociedad*, El Colegio de Michoacán, 1991, p. 105.

Figura 7. Estudio de Víctor Manuel Ortiz en Zamora, Michoacán. *Figuras de Color en la Arquitectura Mexicana*, Comex, México, 1992.

Figura 8. Estudio de Víctor Manuel Ortiz en Zamora, Michoacán. *Figuras de Color en la Arquitectura Mexicana*, op cit.

EL COLOR EN ESPACIO OBJETUAL

Es el diseño de los instrumentos que nos acompañan en las actividades diarias. En los casos de presencia cromática para el diseño de objetos, se tiene una idea de que ésta es sólo de tipo superficial y no afecta el aspecto principal relacionado con el uso y la funcionalidad de la pieza. Es necesario considerar los conocimientos esenciales del uso del color en la aplicación de un diseño para opti-

Figura 9. Detalle de exposición en Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), UNAM, Una modernidad hecha a mano, 2022, Fotografía de Martha Flores.

Figura 10. Cartel de difusión en redes sociales para la inauguración del mural *Cahhuitl I Amoxtli: Códice del Tiempo*. Fue realizado por alumnos de VIII Módulo de la Licenciatura en DCG, UAM Xochimilco, para la pared externa del Centro de Extensión Educativa y Cultural Casa del Tiempo de la UAM.

mizar funciones. La apariencia también es importante, pero se puede trabajar responsablemente. Ya lo dice Mauricio Moysén, coincidiendo con Alva sobre la importancia de lo intuitivo, pero también de las bases para el uso del color en los campos profesionales:

Paradójicamente, a pesar de la disponibilidad de gamas cada vez más completas de colores en diversos materiales, de estudios psicológicos que nos orientan sobre la percepción que podemos esperar del usuario, y a pesar de las posibilidades que ofrecen los colores como herramientas de diferenciación para

los productos, los diseñadores industriales parecemos considerar el color como un accesorio, el elemento final, que se propone cuando el diseño del producto está terminado, sin mayor consideración que la que nos marcan nuestras preferencias personales o nuestro gusto particular.⁴

En la exposición de diseño mexicano en el MUAC. Una modernidad hecha a mano, se ha podido apreciar el impresionante recorrido del diseño mexicano a lo largo del SIGLO XX y se ha constatado la importante presencia del color en las necesidades expresivas de los diseñadores. Todavía hay mucho por hacer para sacar mejor provecho de las cualidades y las posibilidades que puede brindar el color como herramienta de diseño, aunado a los avances tecnológicos y recursos con que se cuenta en el mundo actual, como lo dice Moysén.

EL COLOR EN ESPACIO BIDIMENSIONAL

En este punto, el color adquiere una dimensión significativa puntual. Por alguna razón parece que predomina mayor conciencia del color en los diseñadores encargados de este rubro. Al concebirse el mensaje como lenguaje, el manejo del color se aferra a los lineamientos internacionales sobre la interpretación cultural de éste. Es muy difícil salir de la presión globalizante, lo cual se ve muy claro en los estándares conocidos

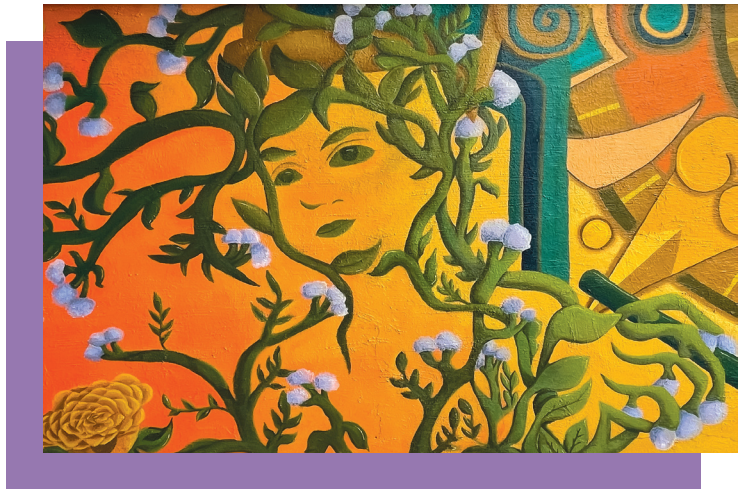
4. Cita del diseñador industrial Mauricio Moysén en su libro *Aproximaciones al uso de color en el diseño industrial*, Colección CIDI Cultura del Diseño 5, Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, UNAM, 2006, p. 87.

sobre la teoría del color en el aula, que es muy generalizada. Creo que es necesario hacer un equilibrio entre los conocimientos que se enseñan en el aula, pero también apoyar la apropiación cultural de los conocimientos ancestrales con que contamos. Así, podemos ofrecer mayor riqueza en la formación de los futuros diseñadores, en una alusión a las reflexiones de Ortiz sobre el uso del color en la arquitectura.

Recientemente se llevó a cabo un ejercicio muy interesante, realizado por los profesores Eduardo Juárez y Benito Antón con los grupos del VIII Módulo de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. A invitación de la maestra Cynthia Martínez, directora del Centro de Extensión Educativa y Cultural Casa del Tiempo de la UAM, los alumnos pudieron intervenir el muro exterior del mismo; el resultado fue un hermoso mural que ha podido ser apreciado por los habitantes y visitantes de la zona. En dicho trabajo, los estudiantes hicieron uso de sus conocimientos cromáticos y los aplicaron exitosamente.

CONCLUSIÓN

He mencionado sólo algunas disciplinas del diseño donde se presenta la importancia del color, pero indudablemente sabemos que hay presencia emotiva y emocional de éste en el campo de la escenografía, la industria textil, no se diga la moda, el diseño de información, el cine y la televisión, la publicidad, las redes sociales y la industria alimentaria, entre otras. En todos lados, el color anda metido y tenemos que hacer conciencia de su presencia para proponer mejores ambientes y atmósferas micro y macrouniversales. Actualmente, convivimos con lo local y lo global, por ello,

es necesario aprovechar lo mejor de ambas miradas, incluyendo el mundo del color al que nos podemos abrir universalmente, sin perder de vista las riquezas culturales regionales y locales, esenciales en nuestra cotidianidad.

Figura 11. Detalle de Mural *Cahhuil / Amoxthli: Códice del Tiempo*. Fotografía Arturo de la Cruz .

REFERENCIAS

- Alva Martínez Ernesto, Schara Ickowicz Sara, *Color en la arquitectura mexicana*, Comex, México, 1992.
- Ortiz Marín Víctor Manuel, "Algunos antecedentes sobre el uso del color en el México indígena", en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 48, otoño, El Colegio de Michoacán, 1991.
- Moysén Chávez Mauricio, *Aproximaciones al uso de color en el diseño industrial*, Colección CIDI Cultura del Diseño 5, Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, UNAM, México, 2006.
- <https://ncscolor.com/> NCS Color AB © Derechos de autor 2022
- <https://marthafloresimagenes.blogspot.com/>
- <http://revista925taxco.fad.unam.mx/> artículo "El Color y su enseñanza en la Bauhaus" por Salazar Mendez Diana.