

Experiencias cromáticas en la docencia del Diseño 2020

Torres Barchino Ana¹, Cortina Maruenda Javier¹, Cabodevilla-Artieda Ignacio¹

¹*Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Universitat Politècnica de València.*

Grupo de Investigación del Color en Arquitectura.

<https://grupocolor.webs.upv.es>

Resumen: El estudio del color en las escuelas de diseño se remonta a los orígenes de esta disciplina. La Escuela de la Bauhaus y la Escuela de Ulm acogieron a los principales investigadores y docentes en el campo de color aplicado al diseño y a la arquitectura. En la actualidad, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitat Politècnica de València, la docencia del color como materia nuclear se desarrolla en tres asignaturas. Este artículo pretende reflejar y analizar las experiencias docentes y resultados que la asignatura “Color en Diseño de Producto y Entorno” generó en el año 2020.

1. Diseño y color, color y diseño

Diseñar, disegñare, di-segnare, designar. Palabras todas ellas que sobrevuelan la etimología del concepto diseñar. Poner un signo, separar, destacar del resto, señalar. El trabajo del diseñador se aleja del de artista caprichoso y del de artesano gremial. Así, la introducción del diseño en la creación de objetos y de espacios procura la unión de ambos mundos, el funcional y el estético. ¿Qué sentido tendría un objeto que no cumpliera la función para la que ha sido creado? ¿Qué hay más funcional y que llene más el alma que el placer estético que genera la observación un objeto bello?

Desde luego, según nuestro parecer, no existe diseño sin función, no existe diseño sin belleza y, podríamos añadir, no existe ninguna de las dos sin tener en cuenta el color.

Como indicamos en el resumen, los orígenes de la formación reglada del diseño se remontan a la ya extensamente estudiada Escuela de la Bauhaus, que inició su andadura en Weimar en 1919, y cuyas enseñanzas se extienden mucho más allá de lo que la simple traducción de su nombre podría hacer suponer. La Bau (construcción) Haus (casa) abarcó no solamente el diseño de la arquitectura, sino que hizo un especial énfasis en el diseño gráfico e industrial. Acabada esta etapa, treinta años más tarde y con una Guerra Mundial de por medio, será Alemania la que de nuevo tome el protagonismo de la docencia en diseño. La Escuela de Ulm o Escuela Superior de Proyección tomará posteriormente el relevo de la Bauhaus, incluso superándola en algunos campos [1].

En ambas escuelas, sus principales protagonistas han sido al mismo tiempo protagonistas en el uso del color. Ambas instituciones no sólo han progresado en el conocimiento sobre materiales, composición y producción industrial, sino que han sido el germen y el centro fundamental de desarrollo de las principales teorías sobre el empleo del color. Personalidades como Joseph Albers [2], Wassily Kandinsky [3] o Paul Klee [4], todos ellos profesores de la Bauhaus, a los que resulta innecesario presentar en relación con el estudio del color, son una buena muestra de ello. Posteriormente, durante la época en que la Escuela de Ulm estuvo activa, Max Bill pintor (Figura 1), artista, diseñador de tipografías y arquitecto, entre otros oficios, continuó y evolucionó los aprendizajes que obtuvo de sus maestros.

Figura 1: Die grafischen Reihen. Max Bill.

No parece que sea casual por tanto que dos de las grandes Escuelas de Diseño de la historia de esta disciplina hayan sido igualmente referentes en el estudio del color en el campo de las artes. Color y diseño no se pueden entender el uno sin el otro.

Entendido este contexto y la importancia histórica que tiene para nuestra disciplina el uso del color, en la asignatura “Color en Diseño de Producto y Entorno” se plantean todos los años a los alumnos diversos ejercicios prácticos para que experimenten con el uso del color. Este empleo de ejemplos prácticos con imbricación directa en la realidad ya se trataba en las escuelas antes citadas, estableciéndose una continuidad en la enseñanza. Color, diseño, ejercicios enfocados en la realidad y en la industria serían algunos de los puntos en común. De manera particular, en esta comunicación presentaremos los resultados de uno de los ejercicios desarrollados por los alumnos en el curso 2020/21.

2. Diseñando en color

Durante el curso 2020 - 2021 se propuso a los alumnos la participación en el concurso internacional de ideas que promueve cada año la empresa Cosentino. Esta empresa es un referente mundial en la fabricación de piedras artificiales para la construcción, utilizadas tanto para la creación de mobiliario como para el recubrimiento de todo tipo de superficies interiores y exteriores como pavimentos o fachadas.

En su 14ª edición [5], Cosentino planteó un concurso de diseño de bases muy abiertas, en el que proponía a los alumnos diseñar tomando como temática el título “Cosentino y la tradición local”. El empleo de sus materiales para poder concursar, como es lógico era obligado.

En la asignatura se fomentó la participación de los alumnos en el concurso, como si de una primera práctica profesional se tratara, y se acotó el enunciado genérico que planteaba el fabricante al de un elemento básico de diseño, un biombo o pieza separadora, con el objetivo de que el ejercicio fuera viable pedagógicamente y asumible por parte de los alumnos en el tiempo asignado para ello.

Como es lógico, el color debía ser un elemento protagonista. Así mismo, con la idea de fomentar la investigación artística y facilitar la inspiración, cada uno de los alumnos debía tomar a un artista como referente para su trabajo y germen del diseño. La propuesta debía formalizarse por medio de un único panel con un formato normalizado Din-A1. Esta, casi primera práctica profesional, se complementó con una visita a las instalaciones del fabricante en la que los estudiantes pudieron conocer y familiarizarse con los materiales a su disposición para realizar el trabajo.

La alumna Laura Junco, en su diseño de elemento separador titulado “Creta” (Figura 2), se inspira en la obra pictórica y escultórica del artista Lucio Fontana, en la experimentaba con los límites del espacio, y la representación del movimiento y el tiempo que éste genera. Sus piezas de separación, con un eje vertical que las hace móviles, por medio de rasgaduras, como hacia el propio Lucio Fontana, permiten descubrir las diferentes capas y materiales que conforman el elemento propuesto.

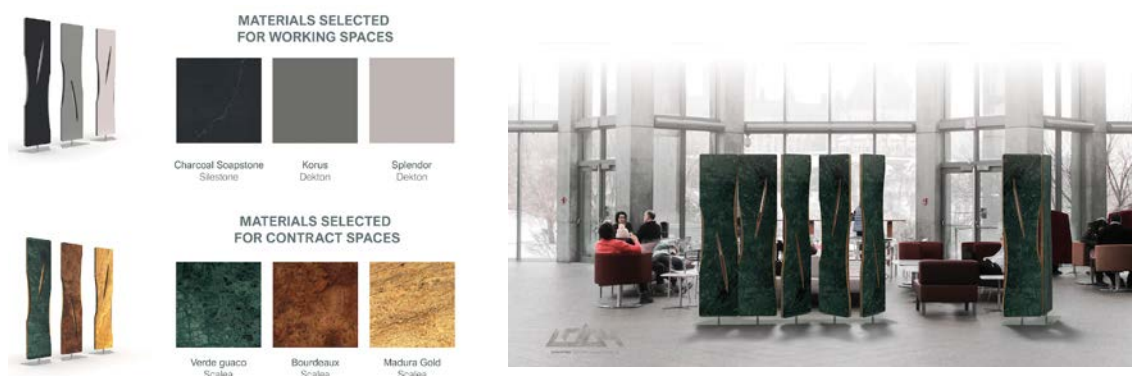

Figura 2: Creta. Autora: Laura Junco. Izquierda Posibles variaciones. Derecha caso concreto.

El proyecto de Jokin Urteaga, titulado “Geruzak” (Figura 3), se inspira en la tradición escultórica del País Vasco, basada en una tradición artesanal de trabajo de la piedra y el metal, y en una obra de Jean Michel Basquiat (Untitled), perteneciente a su serie Heads.

Plantea un elemento separador compuesto por cuatro capas de distintos colores (amarillo, rojo y dos tonalidades de gris), proporcionando una mayor presencia al material denominado Orix. La composición formal de los diferentes elementos utiliza las geometrías de Basquiat, relacionando la altura de los 100 edificios más altos de Manhattan y de las 80 montañas de mayor altura del continente africano en los cantos de las piezas, generando un perfil aleatorio.

Figura 3: Geruzak. Autor: Jokin Urteaga.

Beatriz Martín Herrero, para su diseño “Petra”, se inspira en la artista contemporánea Sarah Morris pintora y cineasta estadounidense cuyo trabajo se centra en la identificación y análisis de tipologías urbanas, sociales y burocráticas (Figura 4 izquierda). El proyecto de esta alumna evoca el arte del plegado manual, transfiriendo al espacio la percepción de los elementos hechos a mano; genera una escultura insertando una serie de lascas de piedra en una estructura móvil horizontal de aluminio, y combina las lascas verticalmente con una cuerda de material biodegradable natural, siguiendo un patrón japonés de encuadernado, y permitiendo la variación del objeto y adaptación a múltiples entornos y diversas interpretaciones; así, como si de un libro se tratase, las diferentes hojas de piedra se mueven en torno a un eje vertical. El cuidado diseño de la bisagra permite fácilmente el movimiento de las piezas sin deteriorarlas.

Con el objetivo de potenciar la variación de la percepción y enfatizar las distintas sensaciones se ha utilizado una paleta de color que va desde el blanco al negro, añadiendo los tonos ocres y marrones disponible en el catálogo de Cosentino. Para el orden compositivo se basa en la proporción de la pintura Umm Al Nar de Sarah Morris.

“Peyote” es el biombo flexible de formas curvas que, inspirado en técnicas y colores tradicionales de los tejidos mejicanos, propone Line Blom Salvesen (Figura 4 derecha). El peyote, además de un cactus con propiedades alucinógenas, es una técnica utilizada por los Huichol, un pueblo indígena de la sierra central de México. Este grupo étnico emplea patrones geométricos basados en la naturaleza usando colores vivos.

Para este biombo, la alumna emplea pequeñas piezas de 8 × 10 cm que se disponen siguiendo un patrón en un entramado de cables de acero. Los cables de acero permiten que el biombo adopte una forma curva o recta a voluntad. Así, de las múltiples posibilidades que permite el sistema, la alumna desarrolló tres que tituló La Boa, La tradición, y El Paisaje.

En las dos primeras composiciones, partiendo de un módulo básico de 151 cm de longitud y 216 cm de altura, propone planos rectos u ondulados que se pueden extender con la adición de nuevos módulos, facilitando su adaptación a espacios de diversos tamaños. La paleta de colores utilizada es muy amplia, aprovechando los distintos materiales disponibles (Dekton, Silestone y Scalea), incluyendo el blanco, negro, diferentes tonos de gris, azul, amarillo y ocres. Se refuerza de esta manera la abstracción y la lectura del patrón geométrico.

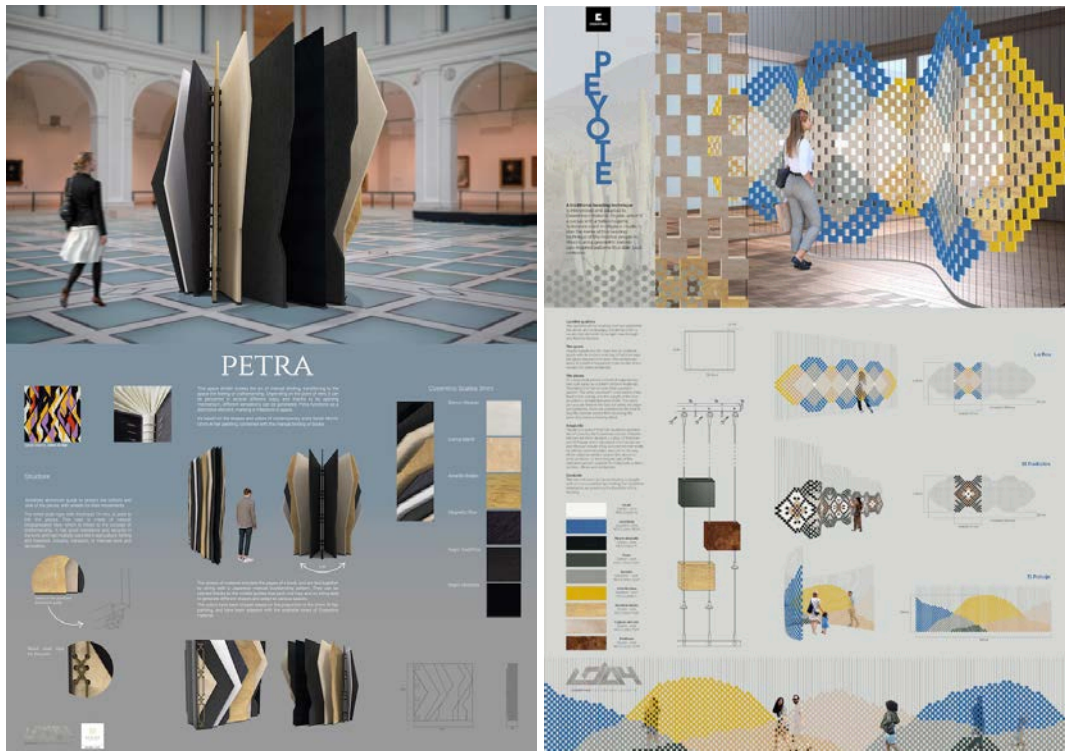

Figura 4: Q ~ a la a a d a E q i a k O ^ a l á A t a d E O ^ a ^ & Q e U ^ [e ^ E C q i a k S a ^ A O] { E A

El último biombo desarrollado por esta alumna representa un paisaje montañoso utilizando los mismos materiales y colores, y está concebido como separador de dos espacios o creador de uno propio envolviendo al ocupante del espacio en que se instala.

Estos ejercicios demuestran la creciente preocupación e interés de los planes de estudio que se desarrollan en la Escuela de Diseño de la UPV por la formación en el ámbito del color. Se reivindica así la tradición en la formación en color que la carrera de Diseño ha tenido desde sus orígenes, especialmente en la línea dedicada a la creación y montaje de instalaciones artísticas a través del análisis crítico del papel que el color desempeña en el diseño contemporáneo, ampliando el repertorio de posibilidades plásticas del alumno, y del desarrollo experimental de los propios diseños.

Agradecimientos: Agradecemos y felicitamos a los alumnos de la asignatura “Color en Diseño de Producto y Entorno” por la calidad de los trabajos realizados.

Bibliografía

- [1] A. Torres Barchino, J. Serra Lluch, I. de la Torre, *Lecciones de color en el diseño: aplicaciones cromáticas con valor artístico*, Todo sobre diseño. Una década de exposiciones de diseño en la Sala Hall (Universitat Politècnica de València, Valencia, 2021)
- [2] J. Albers, *La interacción del color* (Alianza Editorial, Madrid, 1982).
- [3] J. Serrano, *De lo espiritual en el arte* (Alianza editorial, Madrid, 1981)
- [4] M. Lancaster, *Colourscape* (Academy Editions, London, 1996).
- [5] <https://cosentinodesignchallenge.org/cosentino-design-challenge-14-anuncia-sus-proyectos-ganadores-y-consolida-su-crecimiento-internacional-cosentino-design-challenge-14-announces-the-winning-projects-and-strengthens-its-international/>