

Fecha de recepción: marzo 2022

Fecha de aceptación: abril 2022

Versión final: mayo 2022

El estudio del color urbano. Aportaciones teóricas y experiencias metodológicas desde el desarrollo de una tesis doctoral

Jimena Vanina Odetti⁽¹⁾

Resumen: A partir de la invitación generada por la coordinación del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, se compartió con los estudiantes del programa en el espacio de Seminario Avanzado en Diseño Internacional, la experiencia obtenida en el desarrollo de la tesis de doctorado “Los colores de Puerto Vallarta, en la construcción cultural urbana de una ciudad turística. 1990-2016.” El objetivo de la sesión fue brindar a los doctorandos la oportunidad de conocer la línea de investigación sobre el color y la ciudad. Se realizó un estudio cromático de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, se estudió al fenómeno del color como elemento de experiencia y construcción cultural urbana en un destino turístico. Se planteó un análisis de las relaciones en la generación de paletas cromáticas objetivas y subjetivas de la ciudad de Puerto Vallarta como ejes que permitieron 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.

Palabras Clave: Color Urbano - Color y cultura - Identificación del color - Gestión del color

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 107]

⁽¹⁾ Dra. En Diseño por la Universidad de Palermo, Magister en Promoción y Desarrollo Cultural. Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, México y Licenciada en Artes Plásticas. Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina

El estudio del color urbano

A través de un estudio cromático de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, se aborda al fenómeno del color como elemento de experiencia y construcción cultural urbana de un destino turístico.

Se parte de los estudios del color urbano. Se realiza una vinculación entre las metodologías de análisis del color tangible con los estudios de la antropología y los imaginarios urbanos,

para relacionar lo objetivo y lo subjetivo del color en la ciudad de Puerto Vallarta, desde la realidad y la construcción cultural de los protagonistas de una urbe que se consolida como destino turístico internacional.

El estudio se desarrolla desde la generación de paletas cromáticas objetivas, que incluyen el análisis de los colores de la imagen urbana, 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 se toma como punto de partida los estudios desde la antropología urbana y las aportaciones que desde los imaginarios urbanos refieren al análisis del color de la ciudad ya mediado por la percepción de nativos, habitantes y turistas, con vistas a estudiar la configuración de paletas cromáticas subjetivas que surgen desde ciertos aspectos de la experiencia urbana y de la construcción cultural de una ciudad turística.

El planteamiento del estudio del color en este trabajo parte desde lo objetivo y lo subjetivo, y se relaciona con el estudio de los colores de la ciudad desde la perspectiva material e inmaterial. Desde aquí se plantean las relaciones entre los aspectos subjetivos del color que provienen de imágenes, experiencias o estímulos visuales y la realidad material percibida. Esta materialidad del color objetivo se convierte en el punto de partida para el estudio de los colores subjetivos como producto de la construcción cultural urbana de una ciudad turística.

El estudio cromático de una ciudad aborda la construcción y percepción de sus colores como elementos que la hacen única y la relacionan directamente con su patrimonio cultural e histórico. Dicha percepción contribuye a la reconstrucción de un sentido de pertenencia e identidad local, pero a la vez refleja la multiplicidad de sus habitantes y de los elementos de la cultura colectiva. (Odetti, 2019)

Desde aquí se plantea como la paleta de colores de la ciudad incluye aspectos objetivos y subjetivos. Los efectos físicos de los colores en la ciudad forman la dimensión objetiva y sus efectos psicológicos están incluidos en la dimensión subjetiva. La perspectiva coloreada de la ciudad (dimensión tangible de la paleta 'color objetivo') puede desempeñar un papel fundamental en la formación de la imagen mental coloreada (dimensión intangible de la paleta 'color subjetivo') de la ciudad en la mente de las personas a través de su paleta coloreada.

Desde aquí se plantean las relaciones entre los aspectos subjetivos del color que provienen de imágenes, experiencias o estímulos visuales y la realidad material percibida. Esta materialidad del color objetivo se convierte en el punto de partida para el estudio de los colores subjetivos como producto de la construcción cultural urbana de una ciudad turística.

Teoría

El anclaje teórico del trabajo se construye en torno a tres ejes: se retoman autores que definen y enmarcan la lectura del color perceptual urbano, desde el abordaje objetivo del color, desde las disciplinas de diseño urbano y arquitectura.

“el color es un portador de significados que construyen la identidad colectiva. Al mismo tiempo puede marcar nuestro sentido de la vista, y dar sentido a nuestro entorno visual, a través de una función semántica” (Collete, J P; Nguyen, L; 2006).

Por otro lado, se realiza un cruce conceptual y metodológico para los aspectos subjetivos del color desde los estudios de imaginarios sociales y urbanos junto con los aportes de la antropología urbana.

Signorelli (1999) define así un campo dentro de la antropología como la necesidad de “... ocuparse de concepciones del mundo y de la vida, de sistemas cognoscitivo-valorativos elaborados en y por contextos urbanos... como elementos activos de las dinámicas culturales, de los sincretismos y de las hibridaciones, de las transformaciones, de la refuncionalización, de la resemantización y de las revaloraciones que se entretienen en todo proceso de producción cultural” (p. 10).

Esta complejidad se termina de enlazar con un tercer aspecto que indaga al color urbano desde lo objetivo y subjetivo con la particularidad de los estudios sobre las ciudades turísticas.

Metodología

La hipótesis que guio el desarrollo de la investigación planteó que: El estudio de las relaciones en la generación de paletas cromáticas objetivas y subjetivas de la ciudad de Puerto Vallarta, dan cuenta de la naturaleza de los valores cromáticos de la ciudad y, al vincularlos con los valores identificados por nativos habitantes y turistas, revelan su conocimiento, experiencia, multiplicidad y percepción como resultados de la construcción cultural urbana de una ciudad turística.

El objetivo general 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.

El diseño de la investigación correspondió a un estudio cualitativo, con una perspectiva interpretativa, que se enfoca en el análisis de los significados que atribuyen los sujetos de investigación al caso de estudio, buscando interpretar lo que se va captando a través de la aplicación de los diversos instrumentos seleccionados.

Siguiendo a Sampieri et al (2010), en este proceso se mantuvo una doble perspectiva: se analizaron los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio.

Por lo tanto, se utilizaron para este trabajo técnicas de recolección de datos como la observación directa, toma de fotografías, escaneo cromático, encuestas cualitativas, entrevistas en profundidad y etnografía visual.

Para definir las principales unidades de análisis, se tomó en cuenta el perfil socio demográfico de la Ciudad de Puerto Vallarta, así como los sujetos que intervienen en la experiencia urbana de una ciudad turística y el objetivo principal de la investigación.

Para ello se establecieron perfiles específicos segmentando a la población según género, edad y relación con la ciudad como habitante, turista o nativo, teniendo en cuenta para los habitantes el tiempo de residencia en la misma.

También se estableció una unidad de análisis específica que estuvo relacionada con la actividad profesional y el grado de vinculación con el fenómeno del color urbano, esto es informantes que se consideraron claves como artistas plásticos, arquitectos y urbanistas.

Por tanto, lo que se preponderó para este estudio fue la posibilidad de interpretar el mundo de los participantes y de los procesos a través de los cuales se construyen esos mundos. La sistematización y análisis de la información obtenida permitió estructurar una lectura interpretativa del color en la ciudad de Puerto Vallarta que diera cuenta de las relaciones y percepciones configuradas entre los nativos, habitantes y turistas y las diferentes características cromáticas de la ciudad.

Resultados y Discusión

Se compartió con los doctorandos los resultados mas relevantes del trabajo de tesis, como ejemplo para abonar a futuros proyectos y desarrollo de la línea de investigación.

El desafío que se planteó fue generar los suficientes cruces interpretativos e ilustrativos que den cuenta de todas las múltiples visiones cromáticas con las que se identifica a Puerto Vallarta y nos muestren el recorrido dinámico de las mismas y las caracterizaciones objetivas y subjetivas que sus protagonistas (nativos, habitantes y turistas) generan cada día, desde sus experiencias y construcciones simbólicas, que hacen dialogar al color con la experiencia y la construcción cultural de la ciudad.

Uno de los primeros puntos a abordar fue cómo la ciudad de Puerto Vallarta ha cambiado en su proceso de desarrollo como urbe y de consolidación como destino turístico. De esta manera, se `presentaron datos históricos y se realizaron análisis cromáticos de fotografías, y paletas cromáticas construidas desde las narrativas de los informantes claves, entorno a la identificación de las distintas épocas del color en la ciudad en el período de estudio delimitado.

Dentro de los objetivos e hipótesis planteadas, se desarrolló el estudio del color de la ciudad relacionado con los distintos lugares o segmentaciones socio-espaciales, que por un lado registra el color objetivo y por el otro construyen los usuarios de la ciudad en su experiencia urbana.

En este sentido se trabajó en identificar las relaciones que se observaron entre el color y los lugares de la ciudad, para reconocer asociaciones con aspectos urbanos, sensaciones y sentimientos en torno a la urbe.

Para esto se tomaron muestras de color objetivas, desde la realización de larguillos cromáticos, segmentados por las distintas zonas de estudio, que se seleccionaron desde los lugares de origen de la ciudad, hasta los identificados como zonas turísticas y zonas locales, para obtener ciertas paletas cromáticas que dan cuenta de las características propias y diferentes de cada una de las zonas establecidas.

También se enfatizó en el caso de Puerto Vallarta, y en la historia de su desarrollo como puerto turístico, en cómo el papel de la naturaleza jugó un protagonismo reconocible en la definición cromática de la ciudad.

El contexto geográfico y paisajístico hizo que los primeros colores con los que los entrevistados pensaron y asociaron a la ciudad con su identidad cromática, estén relacionados con el marco que dio principalmente el mar y las montañas.

Un caso particular lo representaron los recuerdos y asociaciones que desde la percepción subjetiva del color asociaron a la ciudad según los eventos o celebraciones que los entrevistados destacaron.

Un papel especial jugaron aquí los artistas de la ciudad, aquellos que eligieron una imagen particular de la misma, como motivo de inspiración y como tema en sus obras.

Otro de los instrumentos mencionados y analizados desde la metodología de los imaginarios urbanos y la mirada de la antropología urbana, fueron las narrativas que se denominaron como cromáticas, cuando a los entrevistados se les consultó respecto de los colores de la ciudad y las historias, recuerdos, anécdotas que ellos podían contar, para evocar a la vida en su ciudad desde sus colores.

Finalmente se compartieron los resultados que tienen que ver con la hipótesis general de este trabajo y con el objetivo general del mismo que estuvo orientado a 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 resultados se sintetizaron en una serie de paletas que logran describir a la ciudad desde sus colores predominantes.

Conclusión

Proponer el estudio de una ciudad desde el aspecto cromático, supone una combinación de variables y elementos a analizar que vuelven a la tarea sumamente compleja.

La cromaticidad de la ciudad es variable, combina un número de elementos que significan los estímulos visuales que desde el color vivimos e identificamos en una urbe. Estos aspectos pueden ser medibles con técnicas objetivas, priorizando los de mayor protagonismo como sus fachadas o materiales, hasta los naturales o geográficos. Sin embargo, un estudio que se mueve solamente en términos objetivos olvida la riqueza que supone estudiar al color desde los contextos históricos y sociales en los que fueron producidos y desde los

usuarios, habitantes y visitantes de una ciudad, que son quienes los experimentan y quienes le otorgan sentido, pudiendo así profundizar y ampliar la mirada de un sitio.

Así es cómo se expone una relación entre la arquitectura y el paisaje urbano que estableció, a lo largo de este trabajo, al color como un agente primordial para estudiar las relaciones de los colores con los sentimientos, sensaciones y narraciones en torno a una urbe turística, juntamente con las tonalidades que indicaban la relación entre ésta y los habitantes, nativos y turistas.

Desde aquí entonces el estudio de la ciudad de Puerto Vallarta, desde sus colores, involucra una percepción urbana y una construcción cultural, que surge desde lo simbólico, se construye de manera psíquica, permite su expresión en este caso a través de los colores como lenguaje, para crear modos de comunicación e interacción, configurando al color como un elemento significativo en la construcción cultural de la urbe.

Finalmente, más allá de buscar identificar cromáticamente a una ciudad, los resultados y las conclusiones del presente trabajo nos invitan a realizar una lectura de las perspectivas y percepciones de los habitantes, nativos y turistas, que desde el interrogante sobre el color, manifestaron sus necesidades, anhelos, emociones o sentimientos por su ciudad y significaron así una construcción cultural particular de la misma.

Los resultados planteados desde las múltiples paletas cromáticas y las múltiples interpretaciones y cruces metodológicos realizados, esperan contribuir a una lectura de la ciudad de Puerto Vallarta que, desde sus colores, permita un abordaje y una comprensión de la misma, como una urbe turística, multicultural, en expansión y con dinámicas sociales complejas, que se construye desde la voz y la experiencia del vivir la ciudad por todos los sujetos que la recorren, la visitan y la habitan cada día.

Bibliografía

- Collete, J P; Nguyen, L; (2006). *Couleur et pratiques urbanistiques*. Les Cahiers de l'Urbanisme, 70-75.
- Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P.; (2010). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: McGRAW-HILL.
- Odetti, J. V. (2019, Marzo 19). Los colores de Puerto Vallarta, en la construcción cultural urbana de una ciudad turística. 1990 – 2016. *Tesis Doctoral*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo.
- Signorelli, A. (1999). *Antropología Urbana*. México: Anthropos Editorial.

Abstract: Based on the invitation generated by the coordination of the Doctorate in Design at the Universidad de Palermo, the experience obtained in the development of the doctoral thesis “The colors of Puerto Vallarta, in the urban cultural construction of a tourist city. 1990-2016 “. The objective of the session was to offer doctoral students the opportunity to learn about the line of research on color and the city. A chromatic study of the city of Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico was carried out to study the phenomenon of color as an element of experience and urban cultural construction in a tourist destination. An analysis of the relationships in the generation of objective and subjective color palettes of the city of Puerto Vallarta was proposed as axes that allowed studying the color values identified by natives, inhabitants, and tourists, to reveal their knowledge, experience, multiplicity, and perception as results of the urban cultural construction of a tourist city.

Keywords: Urban color - Color and Culture - Color identification - Color management.

Resumo: A partir do convite gerado pela coordenação do Doutorado em Design da Universidad de Palermo, a experiência adquirida no desenvolvimento da tese de doutorado “As cores de Puerto Vallarta, na construção cultural urbana de uma cidade turística. 1990-2016.” O objetivo da sessão era dar aos doutorandos a oportunidade de conhecer a linha de pesquisa sobre cor e a cidade. Foi realizado um estudo cromático da cidade de Puerto Vallarta, Jalisco, México, estudando o fenômeno da cor como um elemento de experiência e construção cultural urbana em um destino turístico. Uma análise das relações na geração de paletas cromáticas objetivas e subjetivas da cidade de Puerto Vallarta foi proposta como eixos que nos permitiram estudar os valores cromáticos identificados pelos nativos, habitantes e turistas, para revelar seus conhecimentos, experiências, multiplicidade e percepção como resultados da construção cultural urbana de uma cidade turística.

Palavras chave: Cor Urbana - Cor e cultura - Identificação de cores - Gerenciamento de cores

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]
