

Figura 1. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Comparación cromática de un estudiante y un espacio educativo*. Resumen visual.

Palabras clave

Color, identidad, arte, instrumentos artísticos de investigación, educación artística, alumnado, espacio educativo.

Resumen

En esta comunicación presentamos los instrumentos y los resultados de una investigación basada en las artes cerca del color como elemento significativo de la identidad visual. Hemos elegido el color por ser un elemento neutral que en teoría no suele referirse a la identidad, para buscar nuevas interpretaciones plásticas de un tema cultural.

Esta indagación se compone de dos investigaciones paralelas que utilizan los mismos instrumentos e investigan, por un lado, la identidad del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada; y por otro lado, la identidad de su contexto educativo. De este modo, podemos evaluar si los instrumentos propuestos son adecuados para distintos temas culturales y si existen datos cromáticos correlativos entre ambos temas.

Por otro lado tratamos de hacer una comparación visual entre un inventario cromático y una clasificación estética mediante el uso de datos cuantitativos y de obras de arte como referencias de ordenación visual.

Para explicar el funcionamiento de los instrumentos artísticos propuestos expresamos visualmente los procesos de indagación sobre la clasificación del color, desde la extracción de datos cromáticos, hasta su interpretación cromática basada en obras de arte. Estas interpretaciones surgen a lo largo de la investigación, estableciendo una reflexión metafórica sobre la identidad estudiantil y de su espacio educativo. Por último, los análisis cromáticos nos revelan que un instrumento artístico aporta una respuesta estética que da lugar a interpretaciones múltiples que enriquecen la indagación.

EL COLOR DEL APRENDIZAJE DE LOS MAESTROS **THE COLOR OF THE TEACHERS' LEARNING**

Rafàel Genet Verney

Universidad de Granada
rgenet@ugr.es

Xabier Molinet Medina

Universidad de Granada
xmolinet@ugr.es

Key words

Color, identity, art, artistic research instruments, art education, students, educational space

Abstract

In this paper we introduce the instruments and the results of an arts-based research on color as a significant element of the visual identity. We decided to use color because it is usually considered a neutral element when referring identity, in order to find new plastic relationships into a cultural issue.

This research is conducted through two parallel studies that implement the same research instruments to inquiry, one hand, the identity of students of the Faculty of Educational Sciences from Granada; and on the other hand, the identity of the educational context they inhabit. Hence, we can evaluate whether the proposed instruments are suitable to study different cultural issues and whether we find correlative chromatic data between them.

Furthermore we try to conduct a visual comparison between a color inventory and an aesthetic classification by using both quantitative data and artworks as visual organizing references.

In order to explain the proposed instruments, we express in a visual form the artistic inquiry processes about the classification of color, from the color data collection, to the chromatic interpretations based on artworks. These interpretations arise along the research process, proposing a metaphorical reflection on the student identity and the educational space. Finally, the chromatic analysis exposes how an artistic instrument provides an aesthetic response that results in multiple interpretations that enrich the inquiry.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación es el resultado de una investigación basada en las artes acerca del color como elemento significativo de la identidad. Se estudian de manera paralela el concepto de identidad del alumnado y el concepto de los espacios de la enseñanza. El espacio común encontrado entre estos dos temas es el color: tratamos la identidad del alumnado a través del color de su ropa, de su piel y de su pelo; y la identidad del espacio en el cual aprende a través del color de los elementos y planos que lo componen.

Utilizamos el color como metáfora acerca de la construcción de la identidad del alumnado y acerca del espacio educativo en el cual el alumno se va construyendo como profesional de la enseñanza. Se trata de un juego de interpretaciones que cuestiona desde el arte la validez del color para analizar, expresar la identidad o las identidades del alumnado y de su contexto educativo.

Ver es todo un logro, no una simple tarea. Es el resultado de comprender una parte del mundo. Aprender a ver las cualidades que constituyen el campo visual requiere un modo de atención que rara vez se emplea en la vida ordinaria. La mayor parte de lo que llamamos ver es de naturaleza instrumental. Vemos para reconocer (...). Esta manera de ver obstaculiza la visión, la detiene mucho antes de que se exploren las cualidades del campo visual" (Eisner, 2004).

El color es un rasgo estético presente y significativo en la identidad estudiantil. El alumnado, mediante su indumentaria y el color de esta, intenta encontrar una definición personal de sí mismo. Por otro lado, el color es también un elemento determinante del espacio. Un espacio se define en general a partir de su volumen sus materiales y su color. El color del edificio de la facultad es por tanto un elemento significativo de este espacio educativo.

A partir de estas premisas hemos considerado interesante explorar nuevos instrumentos metodológicos para poder indagar sobre el color como metáfora de la(s) identidad(es). Nuestra investigación propone

instrumentos basados en las obras de arte y su utilización en paralelo permite corroborar su validez. Por otro lado se plantea una comparación con instrumentos de origen cuantitativo para poner en evidencia las diferencias entre resultados científicos y resultados artísticos.

Esta comunicación plantea varios interrogantes sobre el color como rasgo identitario y sobre los instrumentos posibles para aportar distintas formas de visualización de este tema. Por un lado es necesario averiguar si el color es un tema válido para investigar la identidad, y por otro lado nos cuestionamos si las obras de arte son un instrumento de clasificación visual pertinente para interpretar la realidad.

REFERENTES ARTISTICOS

A lo largo de la historia del arte, y más específicamente desde los primeros artistas impresionistas, el color ha sido un elemento para investigar y cuestionar la validez de la naturaleza y aprender de sus apariencias múltiples. Los artistas del siglo XX no solo han utilizado el color como elemento principal en sus obras para interpretar la realidad sino también como fuente de indagación estética para la creación de nuevas concepciones y teorías artísticas que son a la base de los nuevos estilos pictóricos de esta época.

El cielo es azul, el mar es azul, los árboles son verdes (...) Todo eso, cada uno lo sabe, se llama el color local, pero la luz cambia, a su manera, el aspecto de todos los colores. Y el mar que sabíamos azul, lo que es verdad, se vuelve amarillo (...) El color, el verdadero color solo está en los ojos unos instantes. (Gauguin en Ballas, 1997).

Gauguin nos recuerda que es imposible encontrar el color verdadero de la naturaleza, ni tampoco conservarlo, éste, solo está presente unos segundos hasta que la luz lo transforme. La fotografía nos permite detener el color de un momento dado y archivarlo para un uso posterior. Sigue siendo la imagen más fiel de la realidad que hemos encontrado hasta ahora. Pero Matisse nos recuerda que "la exactitud no es verdad" (Ballas, 1997). Si consideramos la fotografía como herramienta técnica

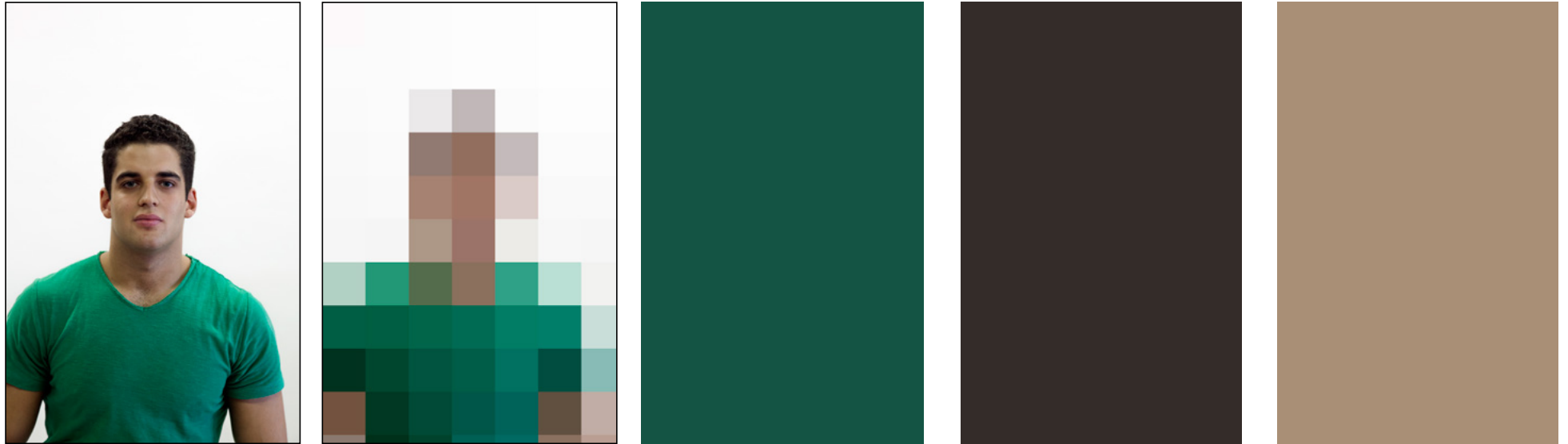

Figura 2. Molinet, X. (2014). *Extracción de datos cromáticos a partir de un retrato. Clasificación visual.*

Figura 3. Genet, R. (2014). *Extracción de datos cromáticos a partir de una fotografía de la facultad. Clasificación visual.*

podemos decir que no deja lugar a la interpretación, es su verdad en un momento dado porque es exacta. No aporta ningún elemento más de reflexión respecto al color que la obtención de un dato cromático preciso.

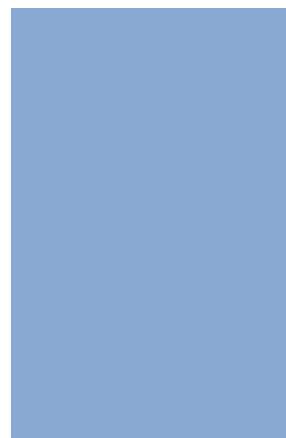
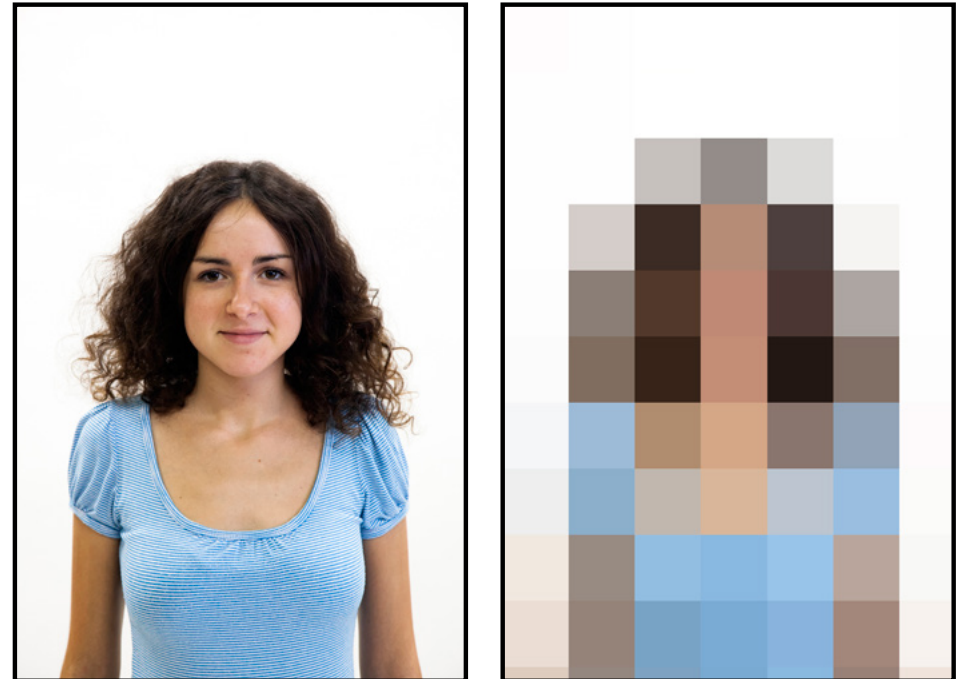
La fotografía, entendida de este modo, es el punto de partida de esta investigación, se emplea al principio de la búsqueda cromática. Su exactitud nos permite extraer datos cromáticos iniciales fieles a la realidad. En cambio no hemos considerado necesario utilizarla como instrumento metodológico en las fases posteriores de la investigación prefiriendo optar instrumentos más adaptados al color, como pueden ser las obras pictóricas.

La naturaleza no es garantía de verdad, la verdad se encuentra en el interior del pintor, en el centro misterioso de su pensamiento y no alrededor del ojo. Desde entonces, es mejor que trabaje su memoria con el fin de que su trabajo le pertenezca completamente. No es la negación de los datos de los cuales el pintor tiene mucho que aprender todavía, y en particular la sensación y las leyes de la armonía. Sino que el pintor debe tratar estos datos con toda libertad, modificarlos o transformarlos según sus deseos, en función de sus necesidades y escoger su técnica de manera a que exprese su pensamiento. No debe tener en cuenta la verdad de la naturaleza (...) sino estar en armonía con el pensamiento que le guía (Gauguin en Ballas, 1997).

Gauguin nos incita a utilizar la naturaleza como base de datos para una creación posterior basada en el pensamiento del artista. Mediante su afirmación comprendemos que no podemos ni reproducir ni hacer abstracción de la naturaleza sino apropiarse de ella para crear.

Más allá de los impresionistas y postimpresionistas, el arte abstracto ha conseguido sacar la esencia del color mediante su abstracción sintética que le ha permitido utilizar el color de la naturaleza no solo como toma de datos para una interpretación posterior, sino como dato universal a la base de la propia creación.

Kandinsky (en Harrison y Wood, 1992:92) también inicia sus ideas sobre el color y sus teorías de la percepción reconociendo el puro efecto

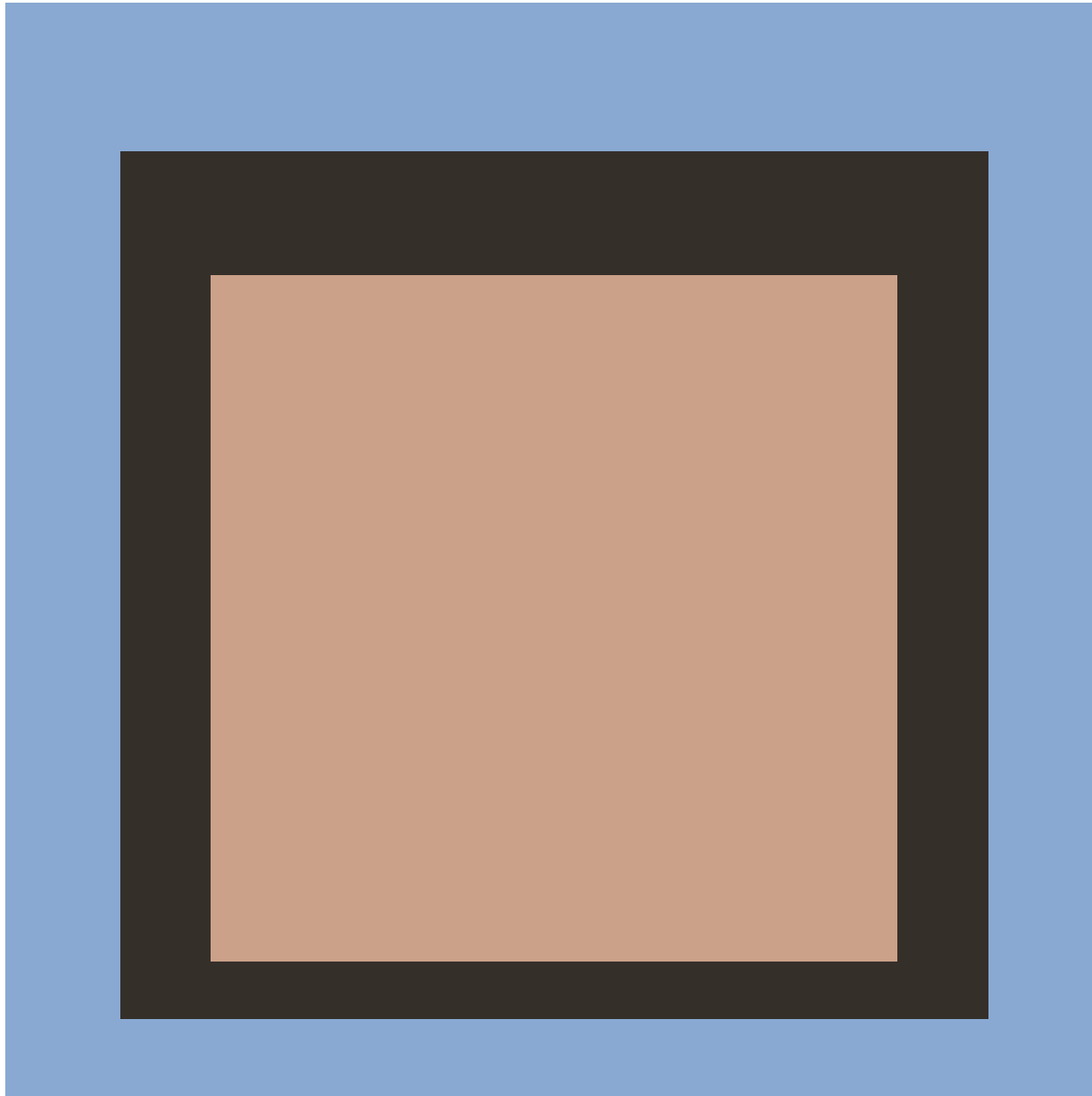
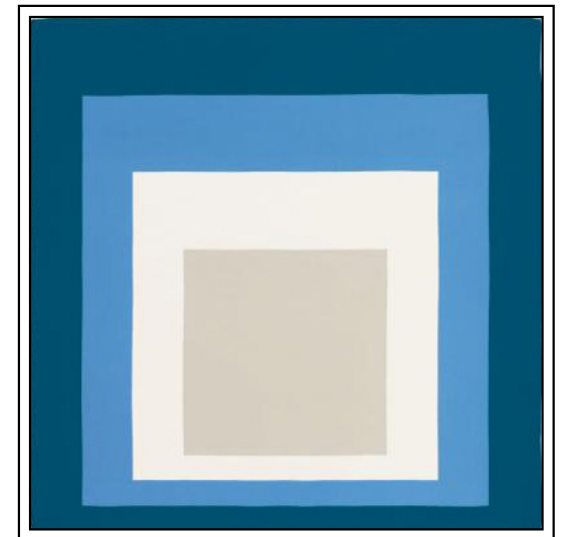

Figura 4. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Deducción cromática a partir de Albers, 1*. Ensayo visual a partir de una fotografía de Xabier Molinet (2013), una pixelización de la misma, tres colores de la fotografía y una cita visual de Josef Albers ('Homenaje al cuadrado').

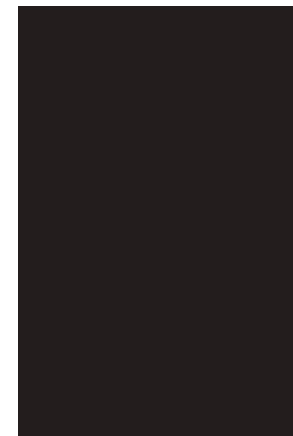

físico que provoca la visión del color. No obstante “el efecto superficial del color puede igualmente desarrollarse como una forma de experiencia más profunda”, como las emociones que el color es capaz de detonar y que surgen por medio de las asociaciones habituales con la experiencia y las significaciones culturales.

La nueva plástica expresa la belleza como verdad y la verdad como belleza; la belleza como verdad desde lo absoluto de sus formas plásticas (Mondrian en Ballas, 1997). Para él la pintura es “expresar las relaciones plásticamente a través de oposiciones de color y línea” (Mondrian, 1992:282). Y prosigue: “resulta imposible representar a la vez la apariencia natural y las relaciones plásticas con la misma determinación” (Mondrian, 283).

Desde el arte abstracto, las cualidades estéticas del color empiezan a coger más relevancia en la obra que su simple dato extraído de la realidad de un momento. Si queremos encontrar nuevas interpretaciones, en este caso a través del color, es necesario abandonar el tema y los objetos. “Deben crearse nuevos esquemas de color puro. (...) El sistema se construiría con independencia de cualquier consideración estética de belleza, experiencia o estado de ánimo, sino más bien como un sistema filosófico del color, la comprensión de nuevas tendencias en el pensamiento” (Malevich, 1992:291).

En el arte actual, encontramos distintas interpretaciones visuales del color a partir de una base de datos fotográficos, que está basada en una búsqueda cultural respecto de la naturaleza. Angelica Dass (2012), en su proyecto *Humanae* (enlace web: <http://humanae.tumblr.com/>) intenta encontrar el color *Pantone* de la población brasileña para resumir y metaforizar la identidad racial de un país como un simple muestrario de colores, poniendo en cuestión el tema del color de piel. También Paul Octavious (enlace web: <http://statigr.am/tag/the-pantone-project>) en su investigación fotográfica titulada *Pantone Project* realiza una búsqueda cromática respecto a los elementos de la realidad urbana y cotidiana para evidenciar la identidad de lo que nos rodea. Por último destaca el

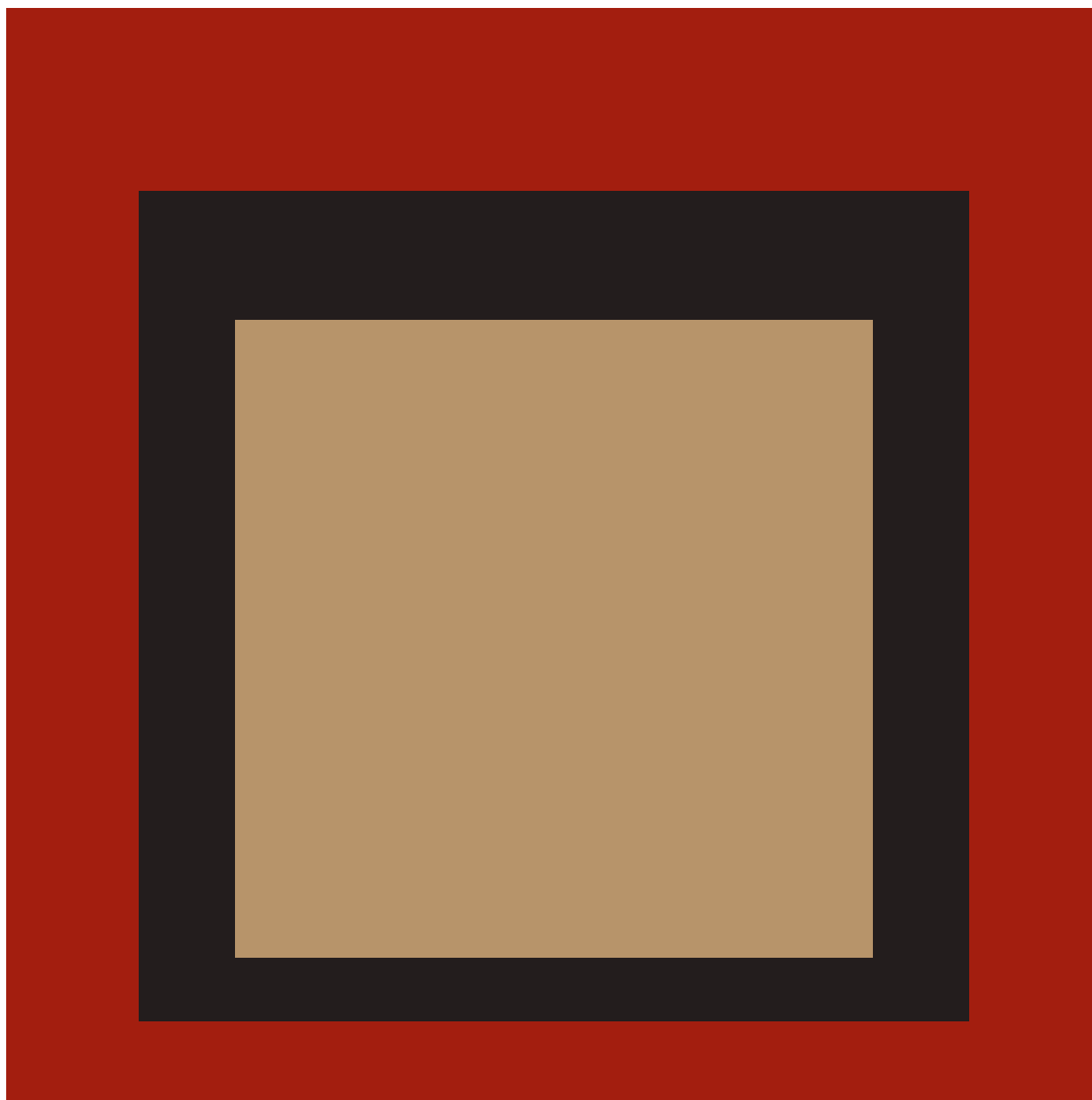
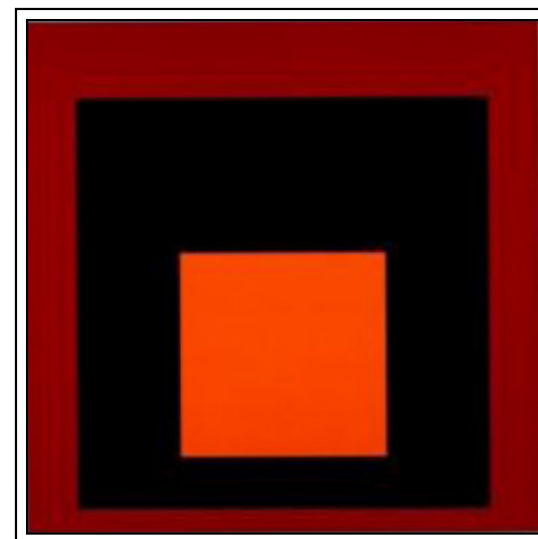

Figura 5. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Deducción cromática a partir de Albers, 2*. Ensayo visual a partir de una fotografía de Xabier Molinet (2013), una pixelización de la misma, tres colores de la fotografía y una cita visual de Josef Albers ('Homenaje al cuadrado').

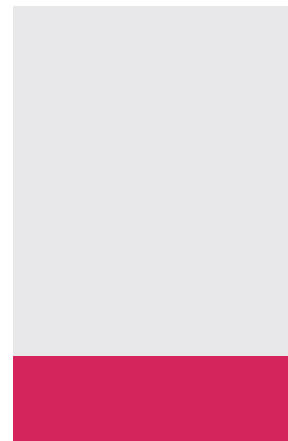
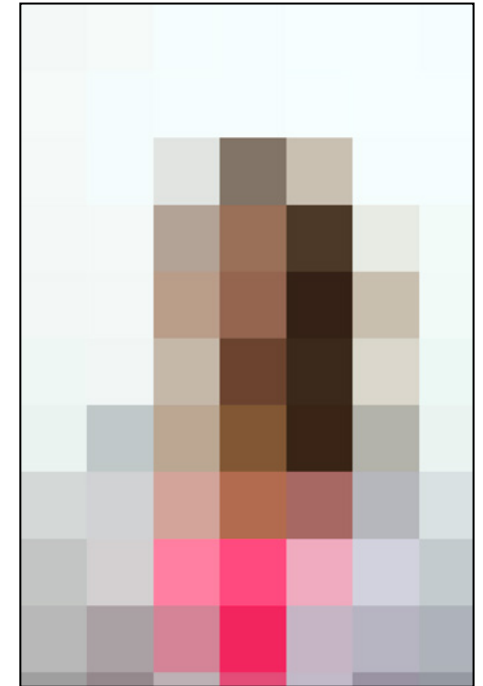
proyecto del artista Jason Salavon (enlace web: <http://salavon.com/work/BaroqueImpressionistPainting/image/311/>) que interpreta cuantitativa y visualmente las paletas de color empleadas en durante el barroco, a partir de las pinturas de Peter Paul Rubens, y durante el impresionismo, a partir de las pinturas de Claude Monet. Su trabajo resulta una lectura analítica muy sugerente de la estética pictórica de dos periodos históricos.

METODOLOGIA

La Investigación Basada en Arte propone que la ciencia no es el único ni exclusivo modelo para la actividad investigadora, sino que hay muchos modos de conocimiento que junto al estrictamente científico pueden contribuir a iluminar los problemas humanos y sociales, y entre ellos los educativos: uno de estos ámbitos de conocimiento son las Artes (Marín ,2005).

Según Marín (2005) este nuevo enfoque promueve “el uso de lenguajes artístico (novela, poesía, teatro, cine, fotografía, diseño, música, danza, performance, etc.) que ofrecen nuevos modos de argumentación en investigación, donde lo más característico es la presencia y la acentuación de sus cualidades estéticas (Barone y Eisner, 1997). Las Artes (literatura, música, Artes visuales, performances, etc.) se convierten en una nueva referencia para el desarrollo de la actividad investigadora porque: a) las Artes suponen una metodología de trabajo sistemática donde hay un proceso de búsqueda que culmina con la obra artística, b) los lenguajes artísticos ofrecen formas expresivas que hacen posible iluminar aspectos concretos de la realidad que de otro modo pasarían desapercibidos; y c) las Artes son formas de conocimiento capaces de atender a múltiples dimensiones un problema de investigación de un modo holístico y polisémico (Barone y Eisner, 1997; Cahnmann-Taylor y Siegesmund, 2008)”.

El objetivo principal de las Metodologías de Investigación Artística es “mejorar el conocimiento de los fenómenos y acontecimientos humanos mediante procesos de indagación, formas de comunicación y sistemas de representación que pongan el énfasis en las cualidades artísticas

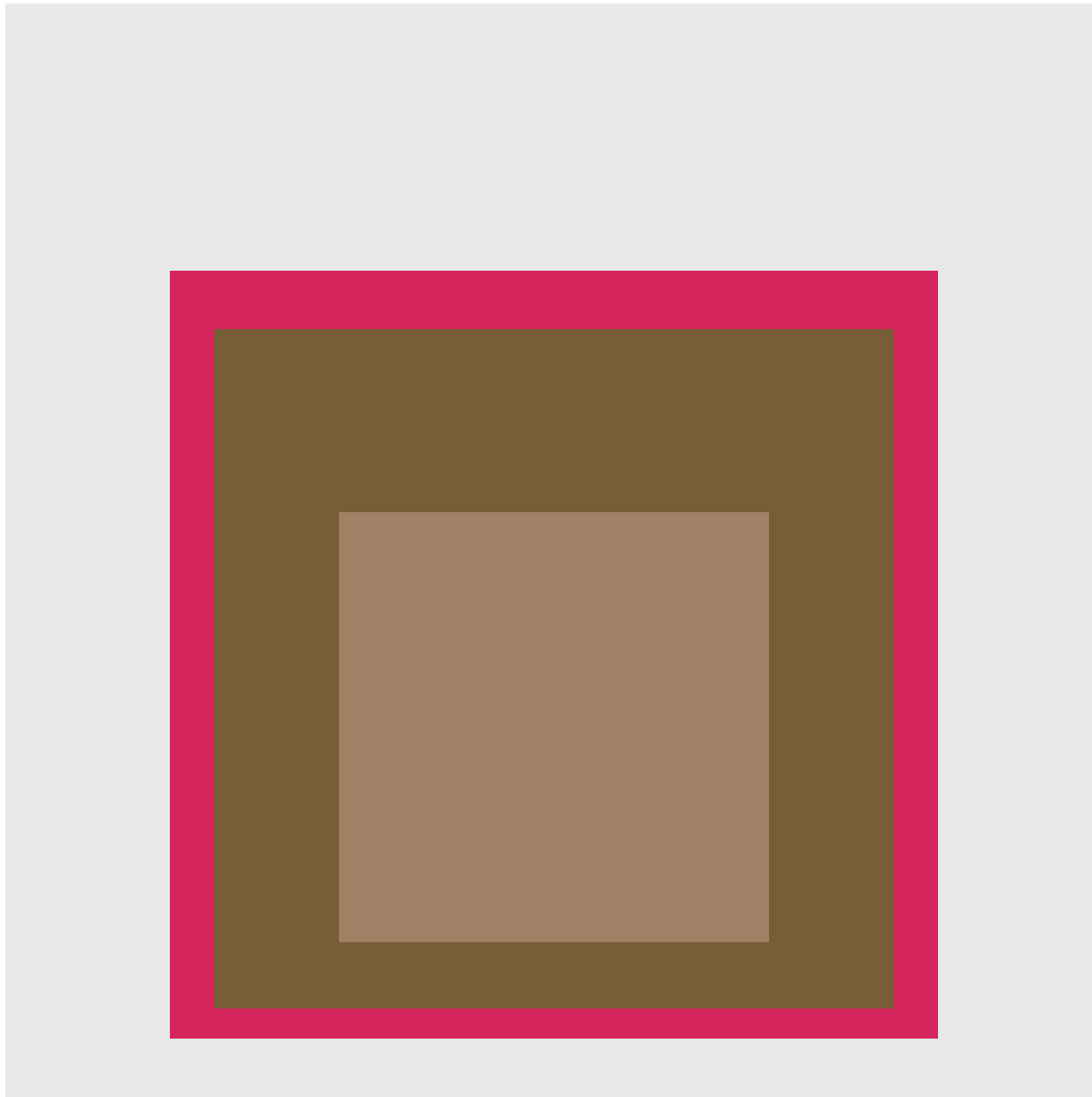
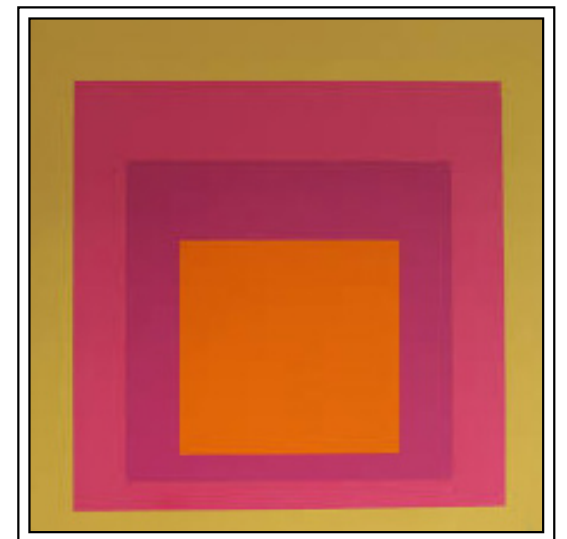

Figura 6. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Deducción cromática a partir de Albers, 3*. Ensayo visual a partir de una fotografía de Xabier Molinet (2013), una pixelización de la misma, tres colores de la fotografía y una cita visual de Josef Albers ('Homenaje al cuadrado').

y estéticas tanto del desarrollo y como de los resultados finales de la investigación” (Marín, Roldán 2012).

CONTEXTUALIZACIÓN

La presente investigación parte de dos experiencias docentes llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, más concretamente, en las asignaturas optativas de cuarto curso del Grado de Maestro de Primaria (Didáctica de las Artes Visuales) y del Grado de Maestro de Infantil (Artes visuales y Aprendizaje Artístico), ambas de 65 alumnos por clase.

Dos proyectos consecutivos se llevaron a cabo en el primer semestre del curso 2013-14, el primero sobre las identidades estudiantiles a partir de retratos fotográficos del alumnado y el segundo a partir de imágenes tomadas por los estudiantes del edificio, entendiendo este último como símbolo de la identidad del espacio educativo que habitan los estudiantes.

En primer lugar se llevó a cabo un proyecto educativo cuyo tema central era la(s) identidad(es) de los estudiantes a través de estrategias basadas en la fotografía. Todo el proyecto se desarrolló a partir de una única imagen-retrato de cada estudiante, con una composición de plano medio sobre un fondo blanco neutro, muy similar a la fotografía tipo de los documentos de identidad. El mosaico de 100 fotografías nos aporta un inventario (muestra aleatoria) de rasgos identitarios -rostros, peinados o indumentaria- de los estudiantes de Educación Primaria y Educación Infantil en un día cualquiera de su rutina universitaria. Esta colección de fotografías en sí misma una serie fotográfica representativa de la población estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, y dio lugar además a numerosas propuestas didácticas sobre la(s) identidad(es) de los estudiantes y su construcción en el espacio educativo.

En segundo lugar se ha pedido a los alumnos de Grado de magisterio de primaria e infantil de realizar un inventario fotográfico de los colores de

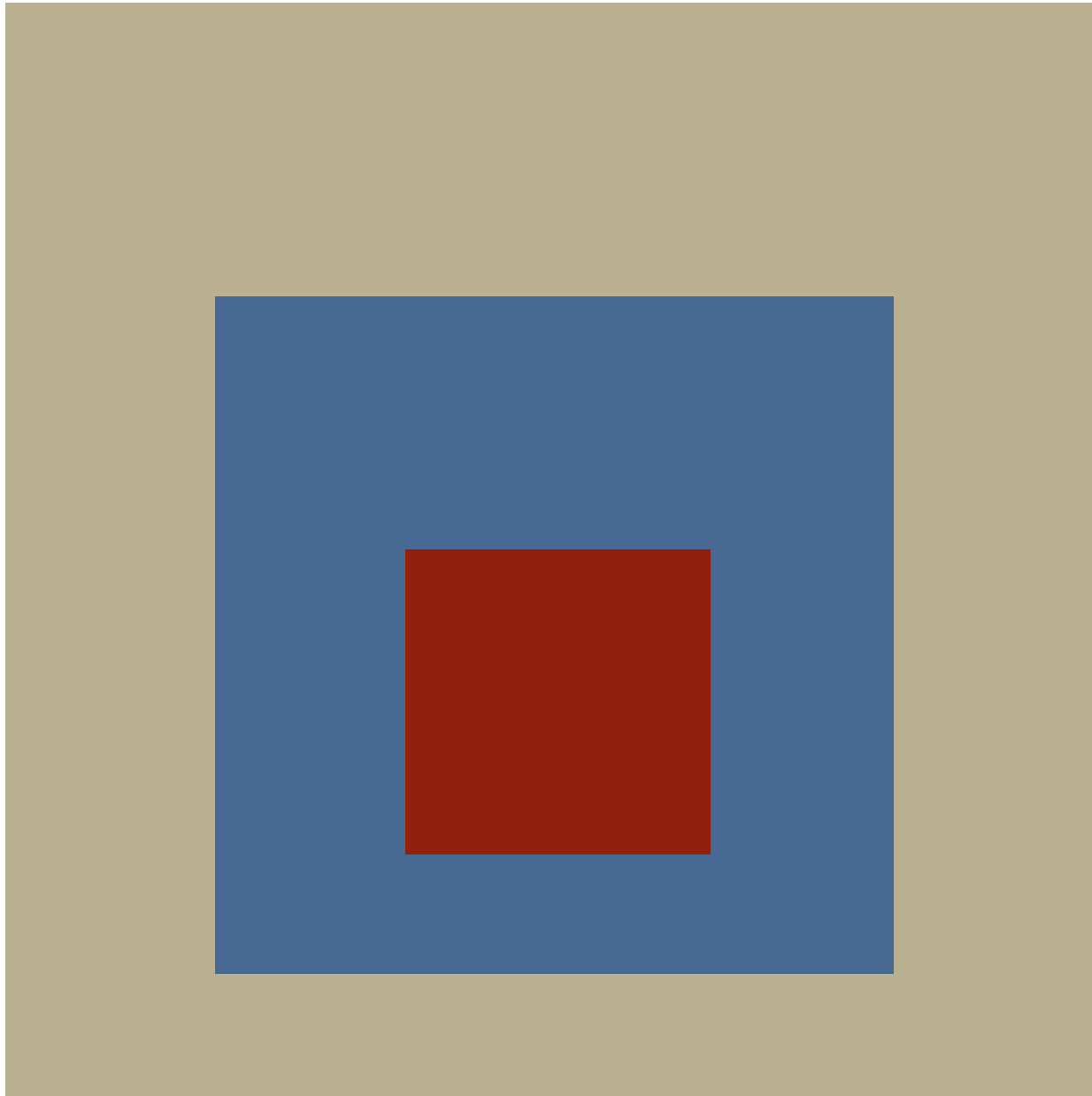
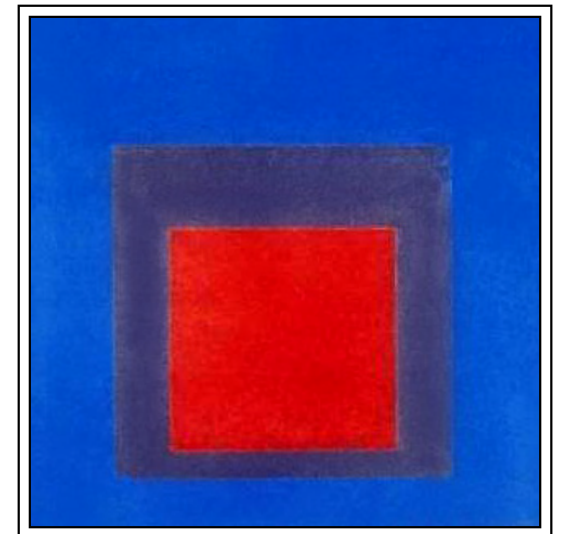

Figura 7. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Deducción cromática a partir de Albers, 4*. Ensayo visual a partir de una fotografía de un estudiante (2013), una pixelización de la misma, tres colores de la fotografía y una cita visual de Josef Albers ('Homenaje al cuadrado').

la facultad de Educación, para trabajar posteriormente sobre este tema. Este inventario permite al alumno tener una mirada diferente sobre su contexto educativo ya que lo observa de una manera puramente plástica investigando visualmente sus aspectos cromáticos. La agrupación de todos los inventarios del alumnado representa unas 16.000 fotografías. De estas se han seleccionado 100 fotografías las más representativas de las elecciones del alumnado conservando incluso las repeticiones múltiples de un mismo color o un mismo escenario cromático.

Los colores de un edificio, de un espacio, nunca son iguales, ni tampoco son igual que el color del propio revestimiento o pintura. La luz modifica y crea una gama nueva de colores diferente según el momento del día y según con que color está asociado. El espacio¹ en sí mismo, influye en las tonalidades que podemos observar o simplemente el color del suelo puede suponer cambios notables en un edificio marcando sombras o borrando matices. Igualmente un inventario fotográfico está influenciado por la calidad de la imagen fotográfica que puede modificar el color. De allí deducimos que un color puede ser múltiple y que las imágenes tomadas por el alumnado son significativas de lo que ellos comprenden como color y de lo que distinguen como los colores identificativos del edificio en el cual estudian. Para el estudio presente se han considerado tres categorías del espacio: elemento central, superficie secundaria y color de fondo, que son las que configuran la tridimensionalidad del mismo y su percepción visual.

TOMA DE DATOS

La serie fotográfica de retratos, como hemos comentado anteriormente, contiene entre otras lecturas posibles, información visual relevante de la indumentaria, los rostros o los peinados de los

¹ El espacio no se define como mero receptáculo de las actividades humanas, sino como lugar, como "acumulación de sentidos", como materialidad dotada de contenido simbólico y, por lo tanto, como interpretable (Aguilar y Ramírez, 2006).

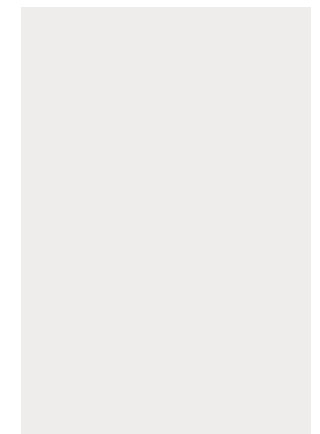
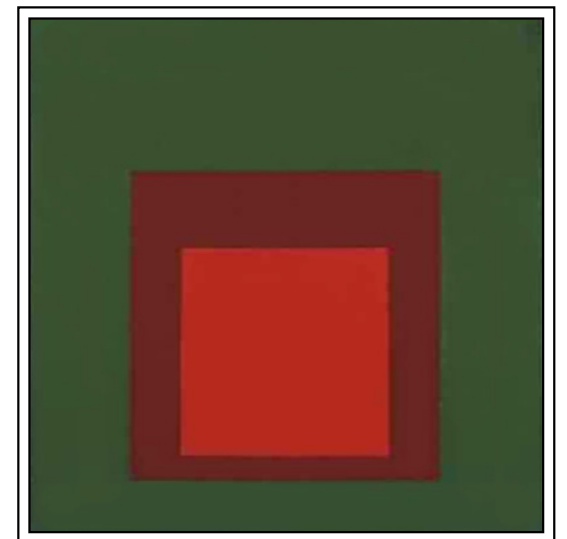

Figura 8. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Deducción cromática a partir de Albers, 5*. Ensayo visual a partir de una fotografía de un estudiante (2013), una pixelización de la misma, tres colores de la fotografía y una cita visual de Josef Albers ('Homenaje al cuadrado').

estudiantes. A partir de ellas, tras realizar una pixelización de cada una de las fotografías, se han extraído muestras de color de estos tres aspectos identitarios: el color de la indumentaria, el color del pelo y el color de la piel (figura 1).

La pixelización pretende ser un proceso de resumen visual basado exclusivamente en el color que permite por un lado encontrar un resumen cromático (...) y por otro lado crear un inventario de los colores más representativos (...) (Genet, 2013).

A partir de una selección de fotografías del alumnado sobre el color de los espacios de la facultad se ha realizado una síntesis cromática (figura 2) diferenciando tres categorías por fotografía: el color del elemento central de la foto, el color de la superficie secundaria y el color de fondo.

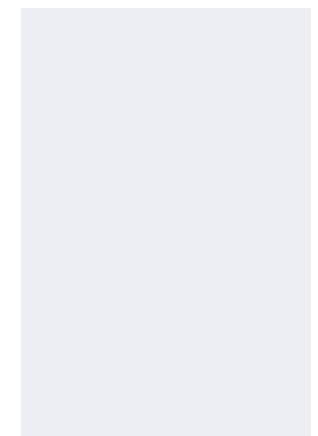
Aunque consideramos esta fase como una toma de datos, se trata más bien de un resumen visual y cromático a partir de la fotografía.

INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACIÓN

Pantone

Hemos considerado oportuno establecer una comparación con un instrumento cromático cuantitativo en oposición a los instrumentos artísticos. Se ha elegido el muestrario *Pantone* como inventario.

El proceso de ordenación visual de la base de datos según el cuadro cromático *Pantone* nos enseña que el muestrario no abarca la totalidad de los colores ni sus matices, ni establece relaciones entre ellos. Podemos decir que las clasificaciones científicas atienden a cuestiones numéricas-cuantitativas (tonalidad, brillo) sin establecer relaciones estéticas cromáticas. Una muestra científica no es capaz de abarcar la infinitud de colores de la realidad, ni atender a las cuestiones particulares de nuestras muestras. Tampoco evidencia aspectos referentes a la

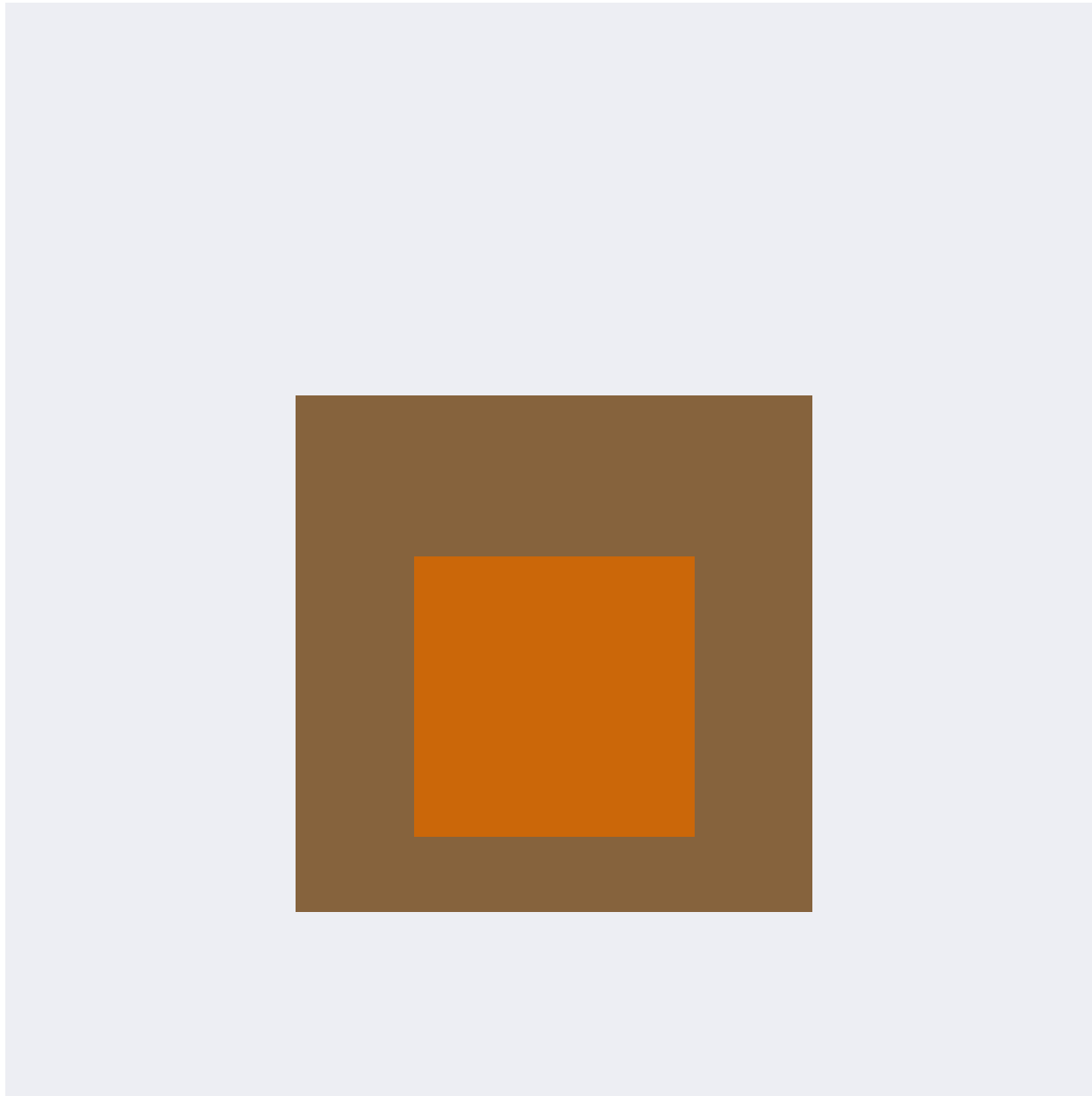
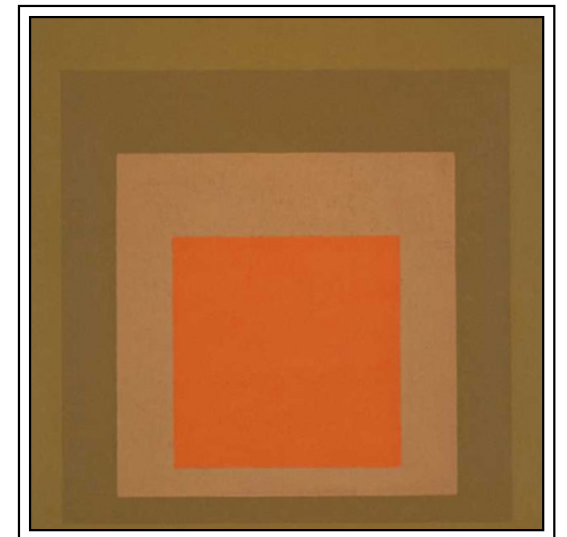

Figura 9. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Deducción cromática a partir de Albers, 6*. Ensayo visual a partir de una fotografía de un estudiante (2013), una pixelización de la misma, tres colores de la fotografía y una cita visual de Josef Albers ('Homenaje al cuadrado').

identidad ya que su organización es puramente numérica. Únicamente puede resultar interesante la comparación entre el inventario cromático del alumnado y el inventario cromático de los espacios educativos. Pero constatamos, en nuestro caso, que no existe correlación entre los datos de uno y de otro.

Josef Albers

El color es una cualidad estética sumamente relevante que responde principalmente a una dimensión cualitativa de lo visual. Pero el color es también un rasgo cuantificable de la expresión visual: por un lado su brillo, y por otro lado su área (Klee, 1948). De aquí una primera interpretación de los datos surge a partir de Josef Albers y su serie de pinturas *Homenaje al Cuadrado*, en las que se experimenta la afirmación de Paul Klee. Para ello se han organizado los colores extraídos de cada fotografía, guardando una proporcionalidad con el área que ocupa en la imagen, de modo que cada composición gráfica a partir de Albers es una interpretación cromática de la fotografía de origen (figuras 4-9).

El instrumento derivado a partir de la obra de Albers es una primera interpretación individual de los colores de cada fotografía, dentro de la globalidad de la investigación, al igual que Albers trabajaba de manera individual cada uno de sus cuadros de la serie *Homenaje al Cuadrado*. En el caso de Albers se investiga la variación en la percepción cromática en relación con la superficie que ocupa cada color (Albers, 1971). En nuestro caso obtenemos una síntesis de la percepción cromática de la apariencia de cada alumno y de cada espacio fotografiados.

Gerhard Richter

Tal y como lo hemos presentado en la figura a partir de Josef Albers, podemos decir que en la particularidad es donde reside la identidad del objeto estudiado. Sin embargo, es en las relaciones entre las particularidades donde encontramos la identidad colectiva. Richter en su obra nos ofrece una forma sistemática de buscar relaciones que pueden surgir de manera espontánea. El hecho de poner unos colores junto a otros, teniendo todos ellos el mismo tamaño y forma nace de la

esperanza de que “algo que es desconocido, que no se puede planificar, emerja” (p. 1041). Y es a tal propósito que Richter prueba de un modo directo en *180 y 1025 Farben* (p. 1041).

Al igual que Richter en sus obras, hemos establecido una similitud en nuestra recogida de datos (figura 15). El orden alfabético en el que los colores han quedado ordenados en la toma de datos puede considerarse aleatorio. No hay una relación entre el apellido de una persona y el color de su camiseta o la percepción fotográfica de su espacio educativo. *La aleatoriedad en el orden* y la unicidad formal de cada elemento nos permiten obtener una composición gráfica que: (a) ofrece una imagen identitaria global; y (b) respeta la individualidad de cada dato cromático.

Paul Klee

A partir de la obra de Albers extraemos una síntesis cromática individual, mientras que a partir de Richter introducimos una imagen cromática grupal en la que la particularidad conserva su espacio. Por contra, Paul Klee compone su obra a partir del matiz de color y la tonalidad, pero, fundamentalmente, es la combinación entre los colores la que juega el papel determinante en su obra. La composición gráfica resultante de la interpretación de esta obra incorpora esta dimensión, demostrando la importancia de la ordenación cromática dentro de la clasificación. La ordenación resultante responde criterios puramente visuales, plásticos y estéticos (figura 16).

En las composiciones cromáticas de Klee, algunos colores tienen más peso que otros. Esta relación entre colores puede ser interpretada como metáfora de cómo en un grupo de estudiantes y en un espacio educativo existen elementos que destacan del conjunto y que son los que lo definen su identidad de manera más específica.

De igual modo, la obra de Klee destaca contrastes cromáticos que podemos encontrar también en la realidad educativa. La interpretación de sus cuadros permite una clasificación que evidencia la existencia de contrastes.

La investigación visual comparativa

La investigación presentada en este congreso es un instrumento-discurso. En este caso, el hecho de llevar a cabo dos investigaciones en paralelo hace que los resultados que se van obteniendo sean comparativos entre sí. En una investigación basada en las artes la estructura narrativa del informe de investigación puede ser en sí misma un instrumento de análisis que permita la descripción, interpretación o comparación de los temas de estudio.

CONCLUSIONES

La identidad de una persona o un espacio no reside únicamente en lo idéntico, ni en los aspectos inmutables o esenciales. La identificación de un colectivo de estudiantes y de su espacio educativo está cruzada por todas las formas de construcción de sentido que los seres humanos empleamos. Dicho de otro modo, cualquier elemento cultural, simbólico, estético, real o ficticio, físico o narrado puede contener un sentido identitario. En la presente investigación se ha utilizado el color de los estudiantes y el color del espacio educativo para conducir una investigación basada en las Artes. La propuesta de análisis gira en torno a las relaciones entre color e identidad estudiantil y entre color y espacio educativo.

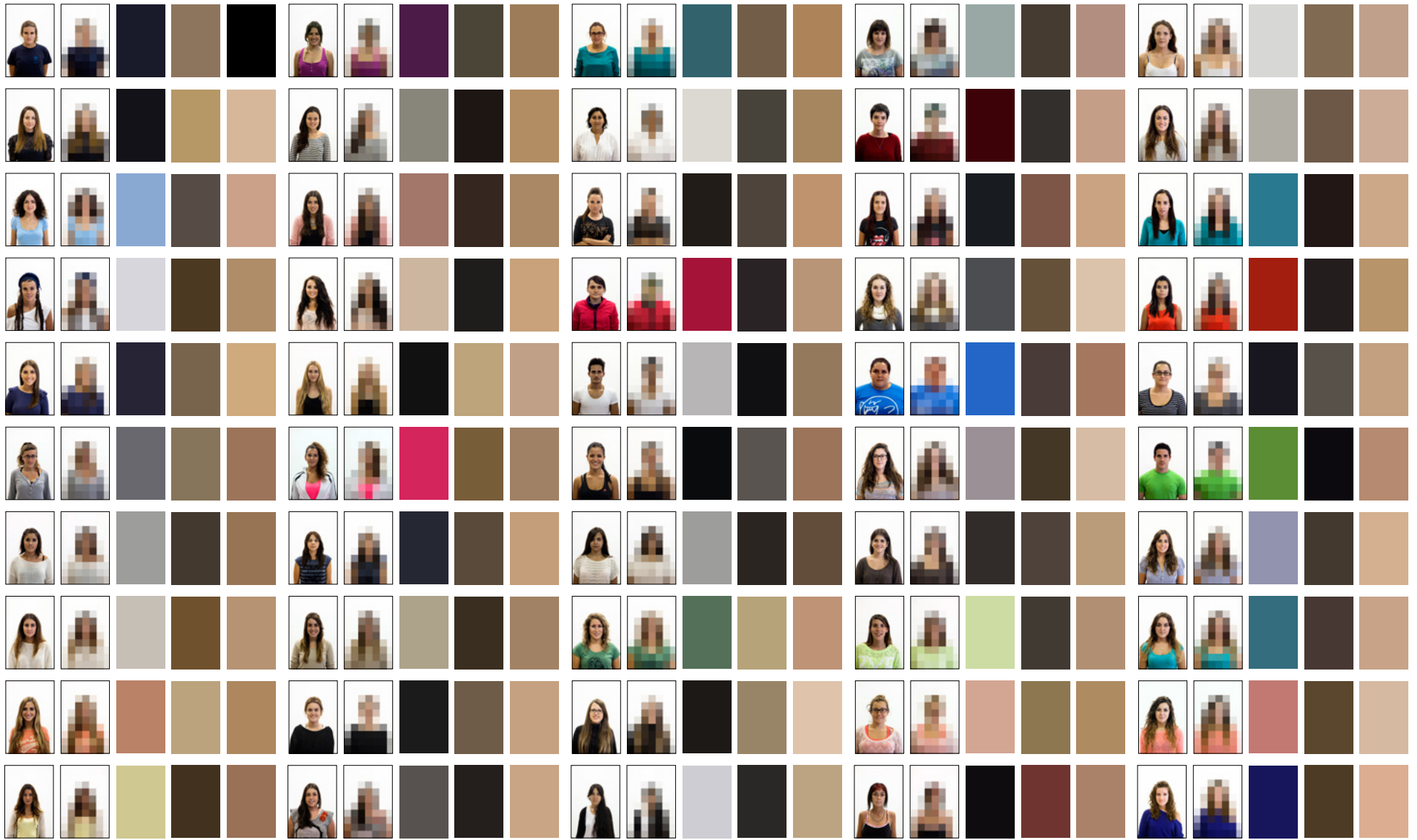
El color no puede entenderse como un valor equivalente al concepto de verdad científica (salvo por ser un fenómeno físico y cuantificable). Sin embargo, su percepción transforma una sensación individual subjetiva en una sensación auténtica, y como símbolo representa la verdad interior, emocional, conceptual (Ballas, 1997). En otras palabras de mismo autor, el color permite traducir el mundo visible y representar una imagen factible de este. (...) Además de su capacidad a representar la naturaleza, el color es también capaz de simbolizarla. (Ballas 1997). Y es en estos niveles (perceptivo y simbólico) donde las artes visuales pueden resultar una mayor aportación.

La ordenación científica, que sigue un esquema preestablecido por criterios cuantitativos relacionados con variables físicas del color, no responde a la complejidad de entender el color y su vínculo con temas propios de las ciencias humanas como la cuestión de la identidad. Son necesarios instrumentos artísticos que puedan aportar una respuesta estética que reflexionan sobre las percepciones subjetivas del color y sus significados simbólica. De modo que los instrumentos de investigación basados en las obras artísticas dan lugar a interpretaciones múltiples más enriquecedoras que un inventario cromático basado en datos científicos. El arte es, por lo tanto, un instrumento de clasificación visual válido para interpretar la realidad y ayudar a su comprensión.

Grandes artistas, especialmente durante la primera del siglo XX, ha abordado la problemática del color. La ordenación de las obras derivadas a partir de Albers, Richter o Klee surge de las constantes tensiones cromáticas originadas en el proceso de aplicación del instrumento y es el producto de numerosas decisiones estéticas que debe tomar el investigador.

El desarrollo en paralelo de una investigación acerca de dos temas distintos y complementarios permite corroborar la pertinencia de los instrumentos de investigación desarrollados a partir del color: (a) en primer lugar, porque permite la ordenación cromática de las identidades de los estudiantes y de sus espacios; y (b) en segundo lugar, porque permite una comparación visual entre los temas estudiados. El discurso visual en paralelo poder metafórico genera un nuevo conocimiento a través de un resultado sensible y polisémico.

Establecer un discurso visual paralelo, conducido por los pasos metodológicos, posibilita una lectura comparativa de los temas investigados y evidencia que el método de investigación puede ser aplicable para distintos temas de estudio. El proceso de investigación -tal y como ocurre con los proceso creativos en el mundo artístico- pueden ser en sí mismos un resultado artístico, y por tanto generadores de conocimiento a través de sus cualidades estéticas.

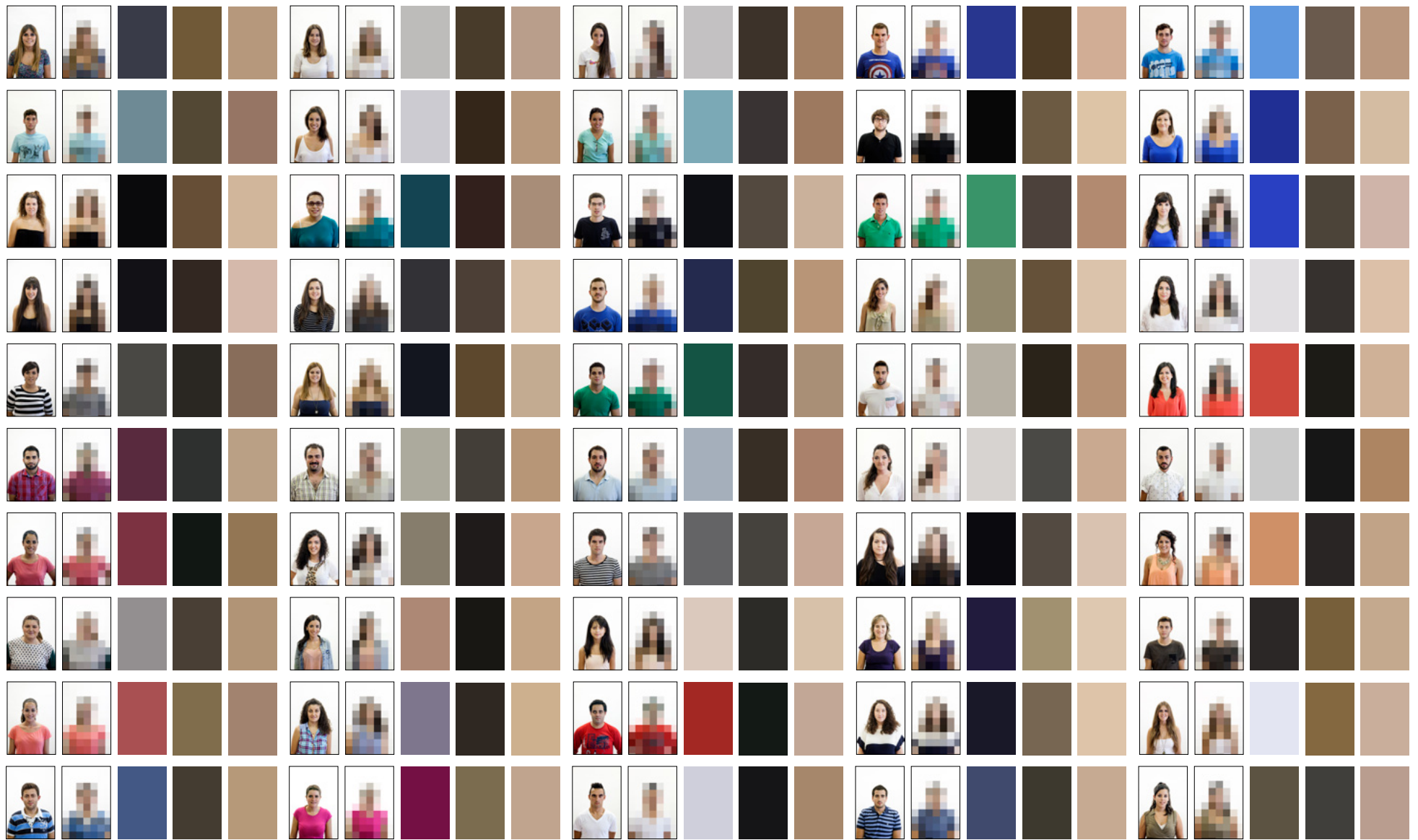
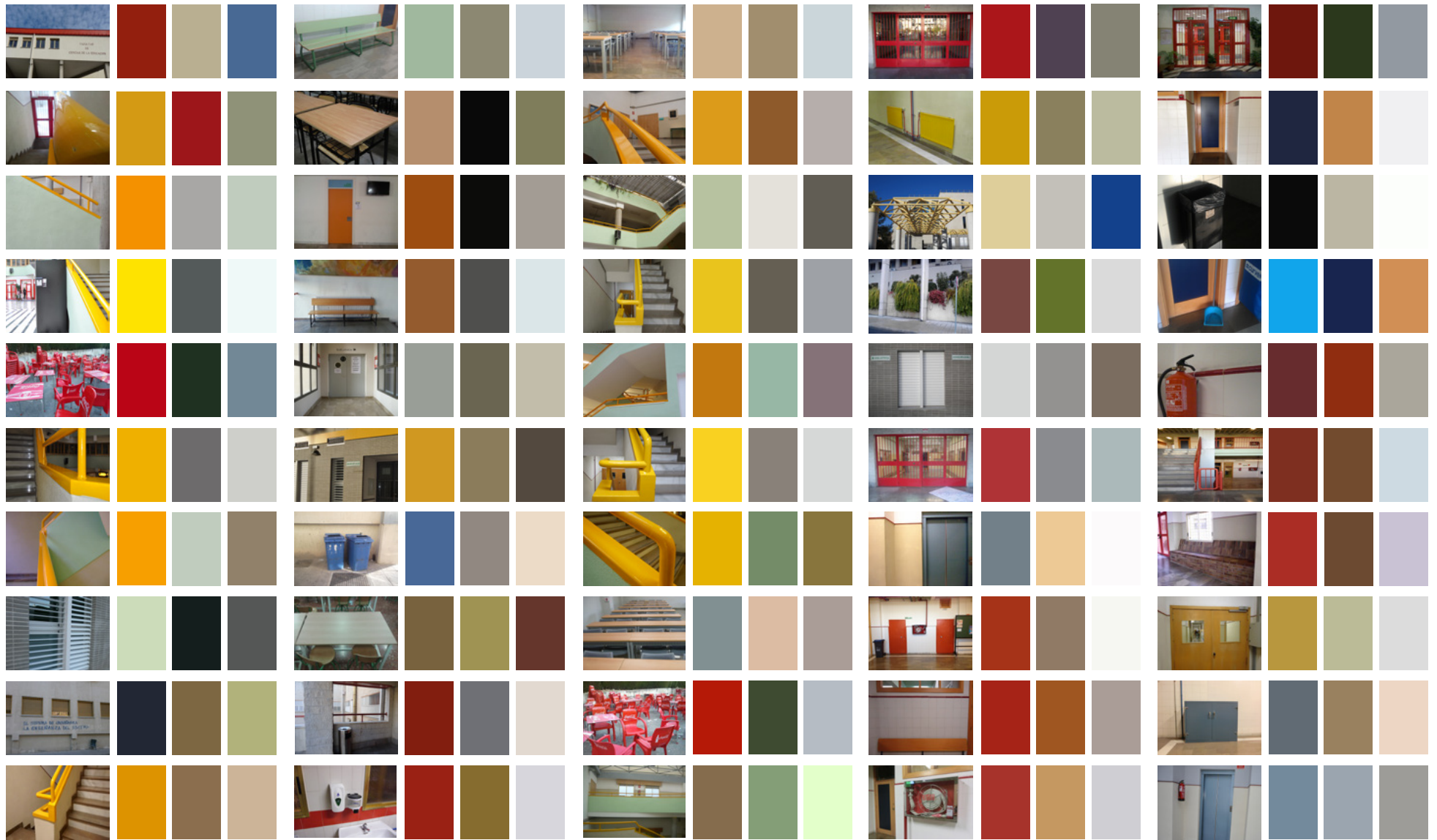

Figura 10. Molinet, X. (2014). *Extracción de datos cromáticos a partir de los retratos de los estudiantes*. Clasificación visual, a partir de 100 fotografías del autor.

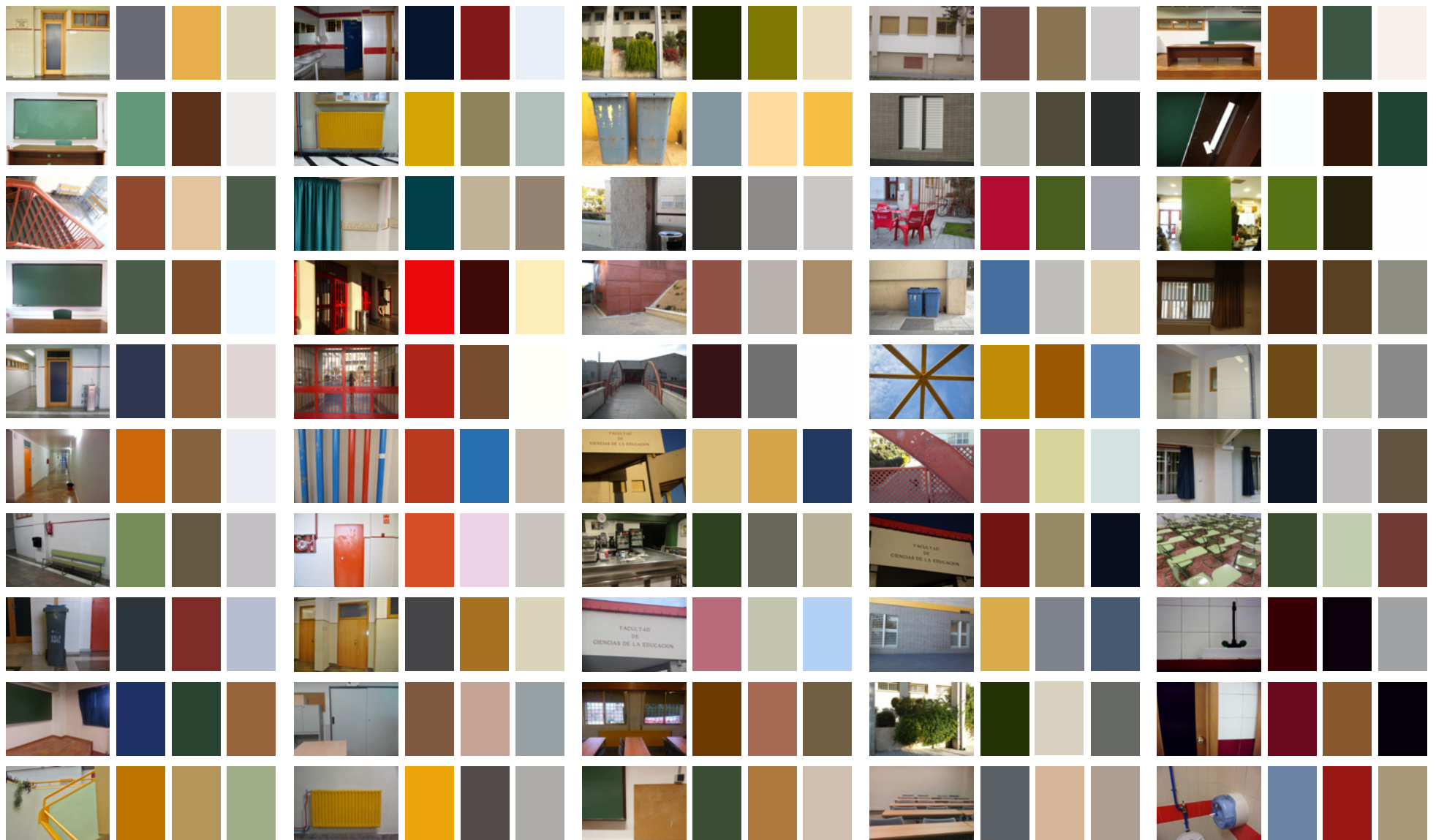
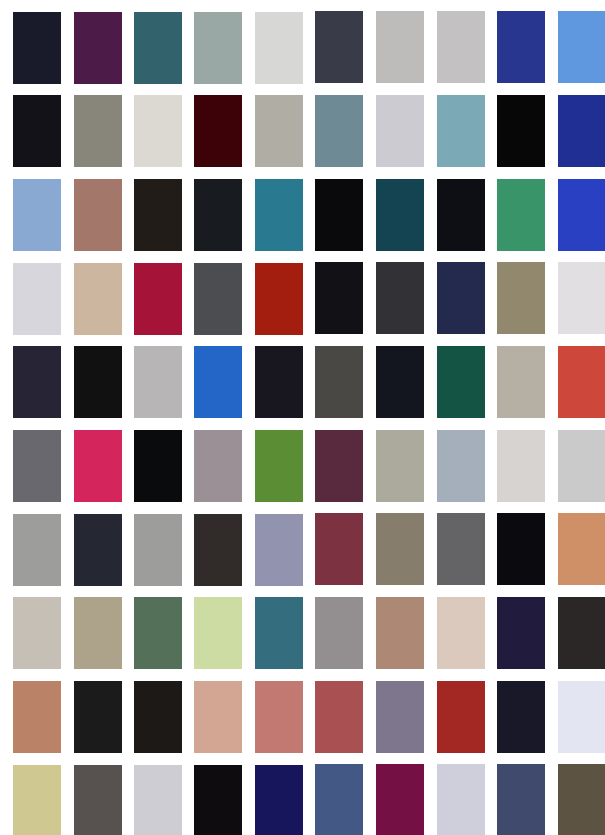
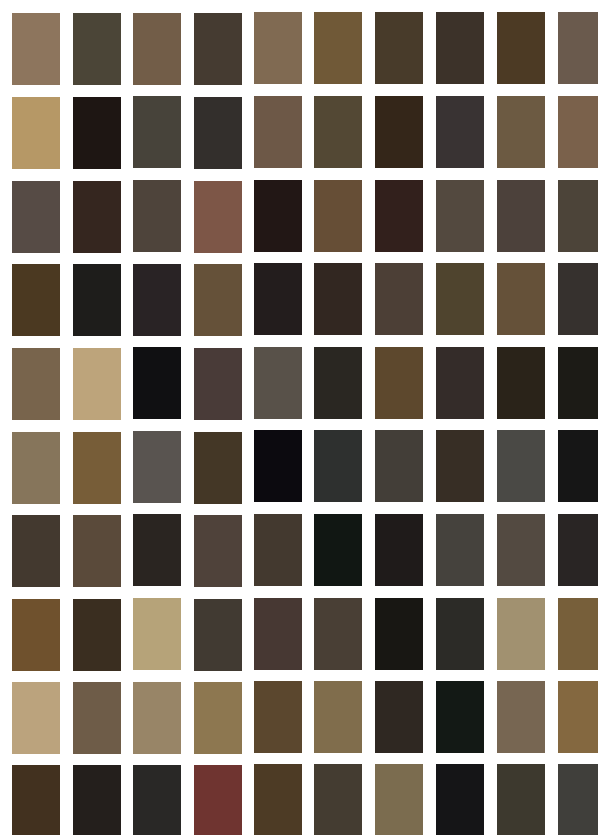

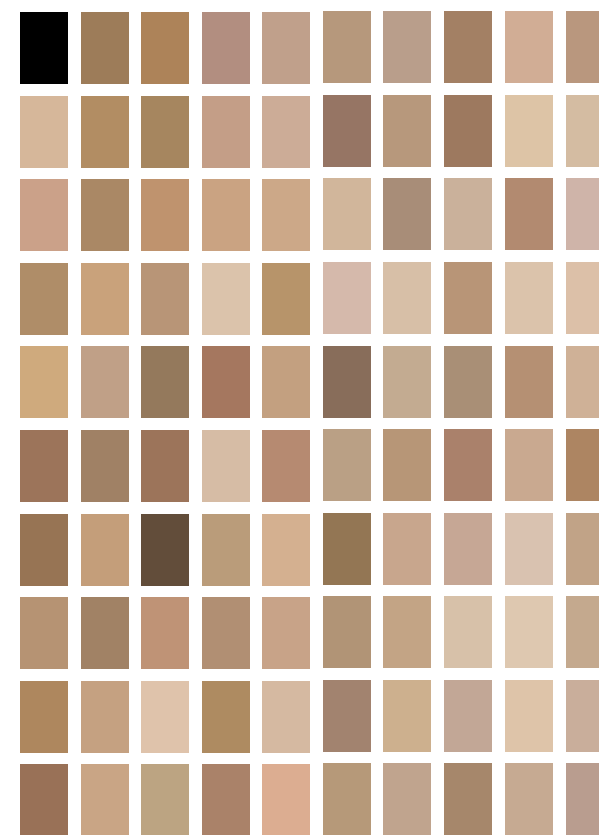
Figura 11. Genet, R. (2014). *Extracción de datos cromáticos a partir de las fotografías de la facultad. Clasificación visual a partir de 100 fotografías de los estudiantes.*

indumentaria
attire

pele
hair

piel
skin

Figura 12. Molinet X. (2014). *Resumen cromático de los estudiantes*. Clasificación visual.

Elemento central
Central element

Elemento secundario
Secondary element

Color de fondo
Background color

Figura 13. Genet, R. (2014). *Resumen cromático de los espacios educativos*. Clasificación visual.

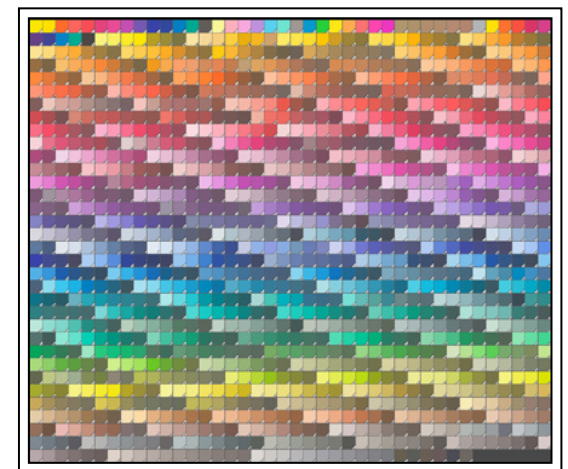
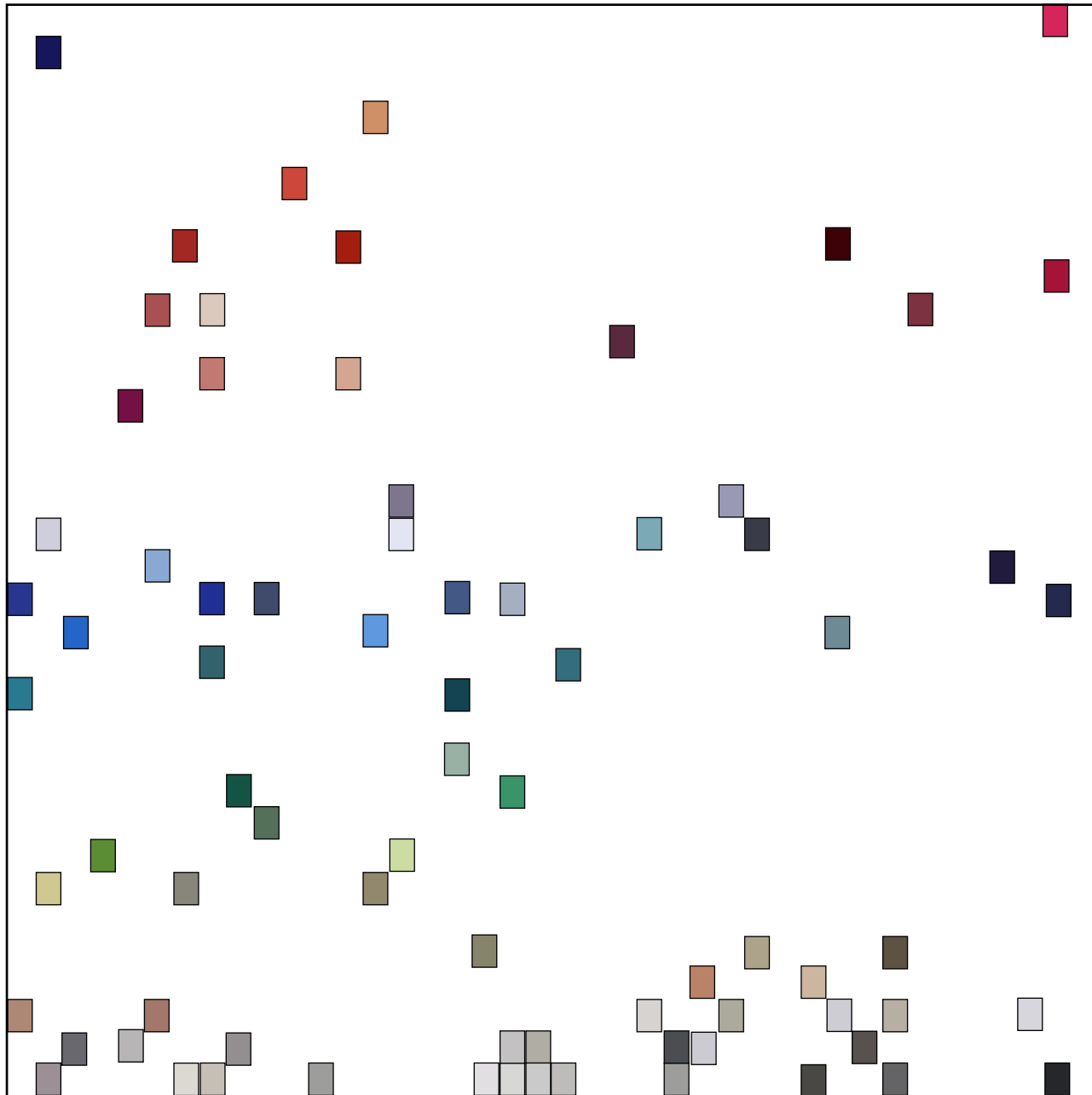
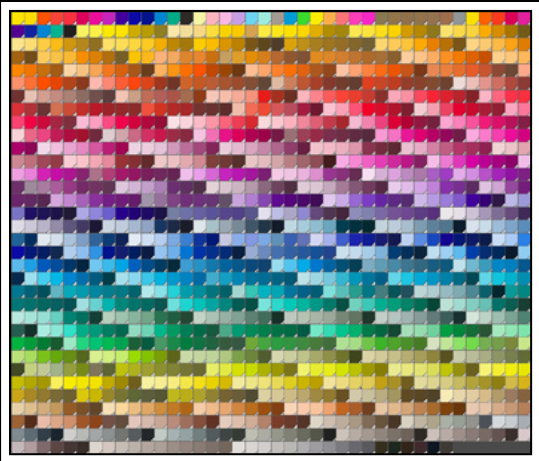

Figura 14. Genet, R. y Molinet, X. (2014). Inventario cromático de los estudiantes y los espacios educativos. Clasificación visual con dos citas visuales de Herbert (1963), *Pantone Solid Uncoated* y *Pantone Solid Coated*.

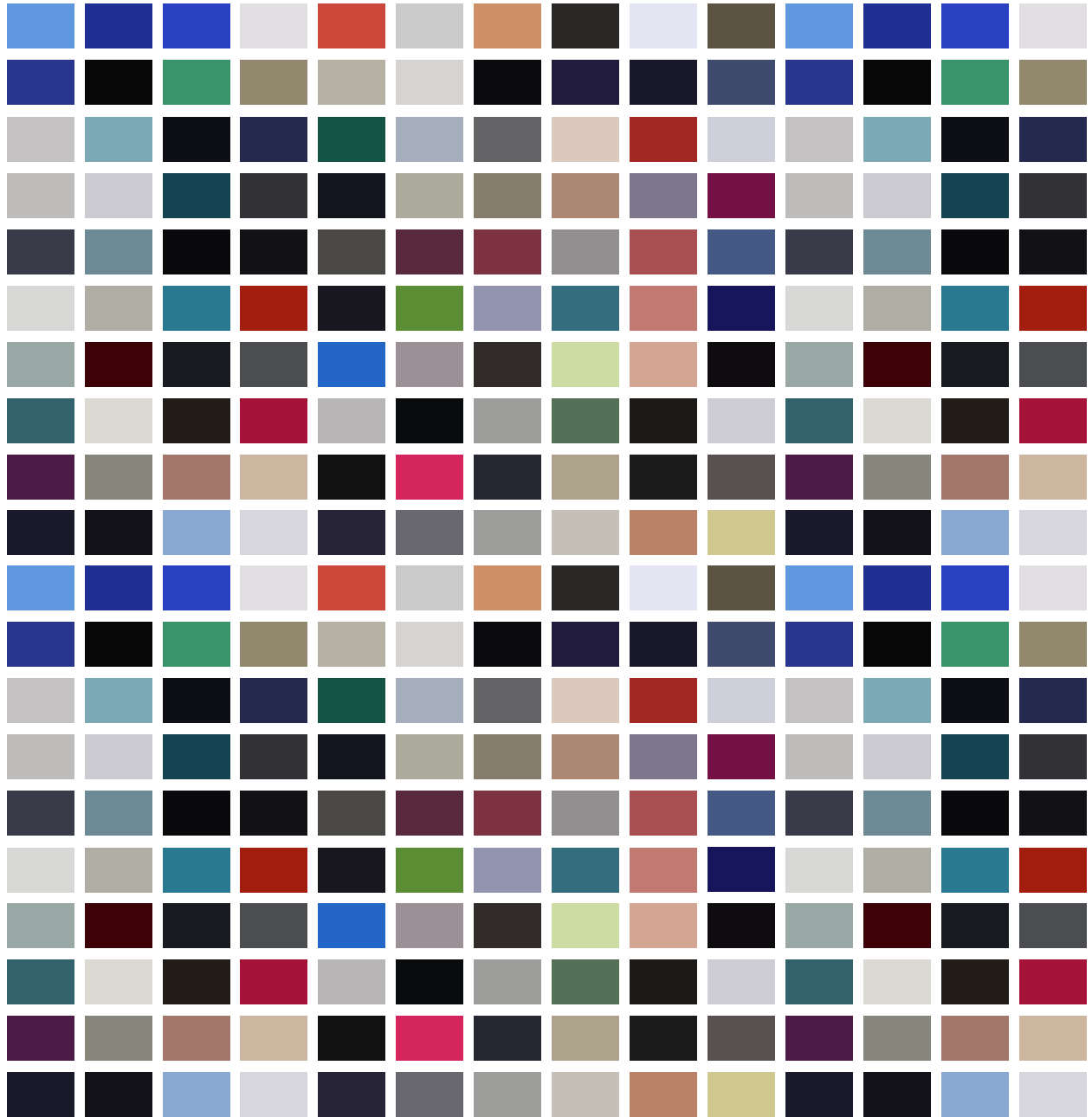
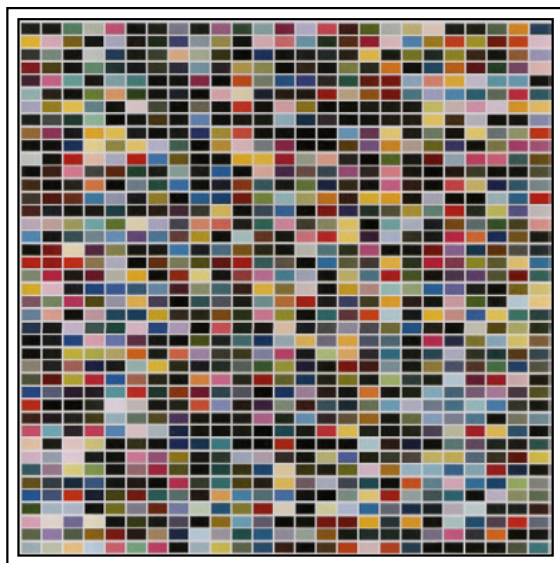

Figura 15. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *Indagación cromática a partir de la obra de Gerhard Richter*. Ensayo visual a partir de dos citas visuales de Richter (1971 y 1974) y dos composiciones gráficas de los autores.

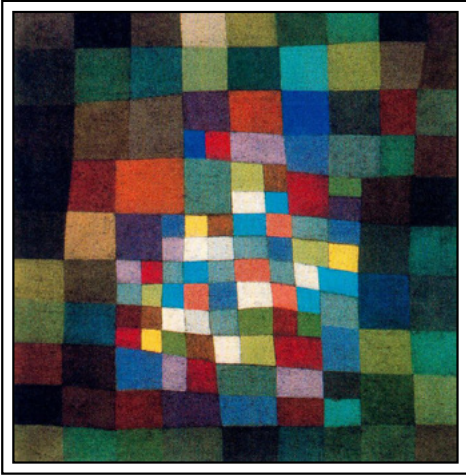

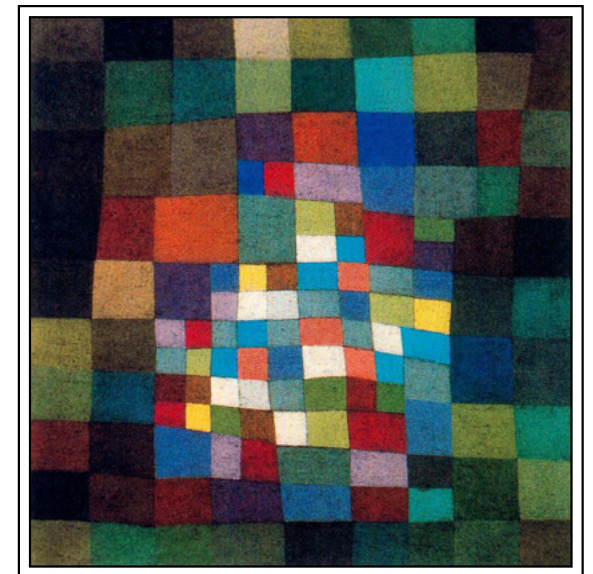
Figura 16. Genet, R. y Molinet, X. (2014).
Indagación cromática a partir de la obra de Paul Klee. Ensayo visual a partir de dos citas visuales de Klee (1914 y 1923) y dos composiciones gráficas de los autores.

Figura 17. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *El color de los estudiantes, 1*. Ensayo visual descriptivo del proceso a partir de una serie fotográfica de 100 fotografías de Molinet (2013), cuatro composiciones gráficas y una cita visual de Klee (1914).

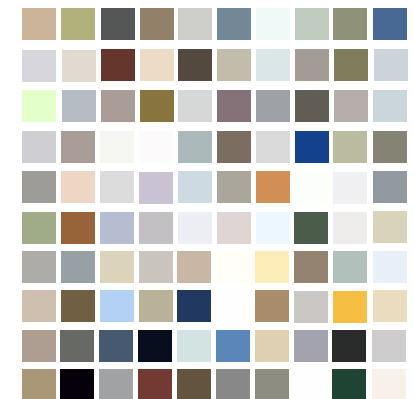
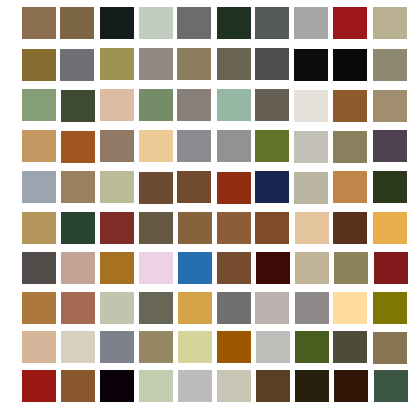
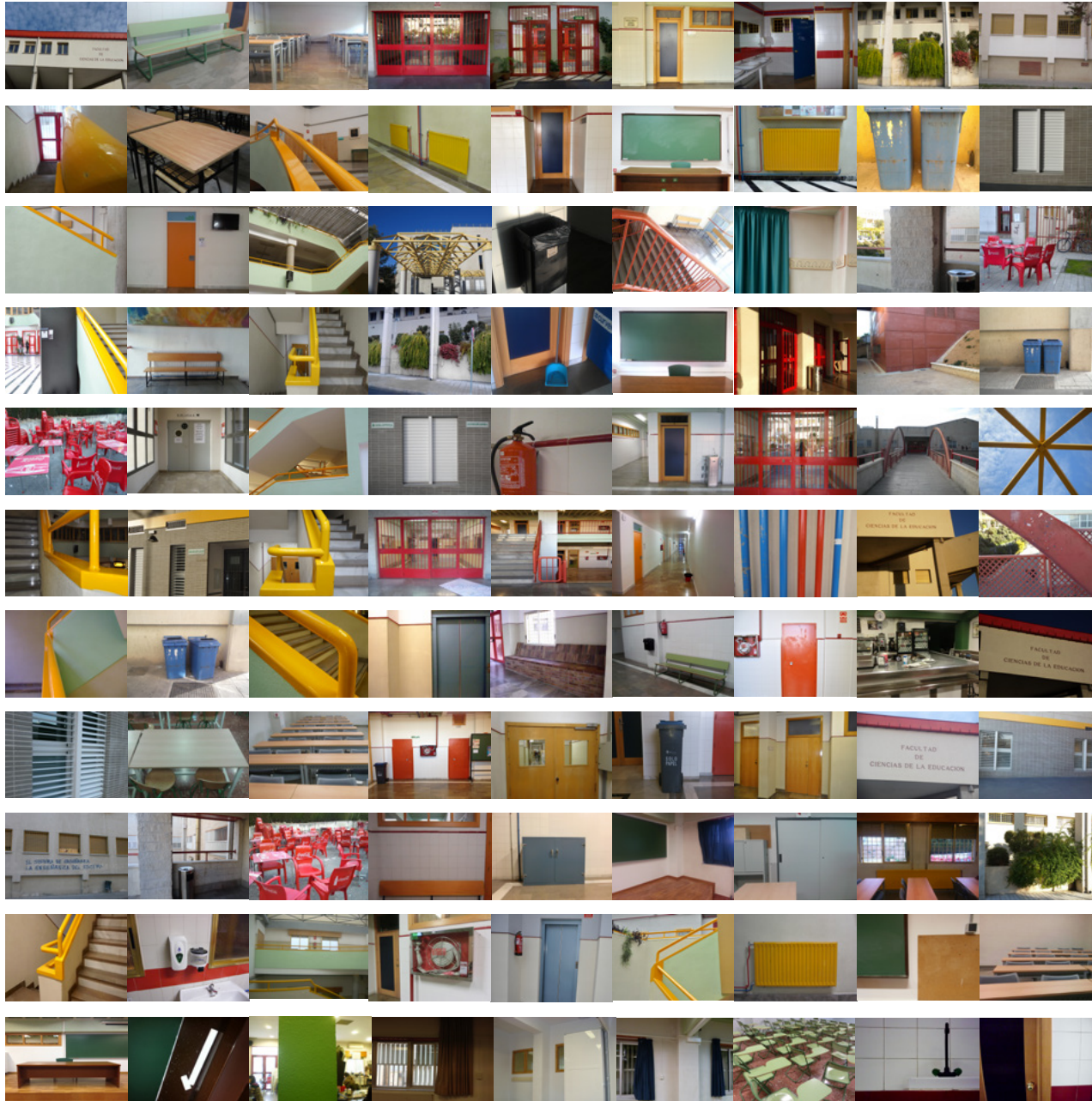
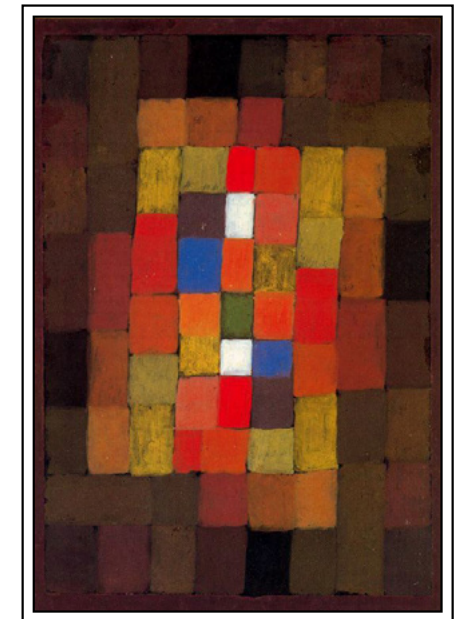
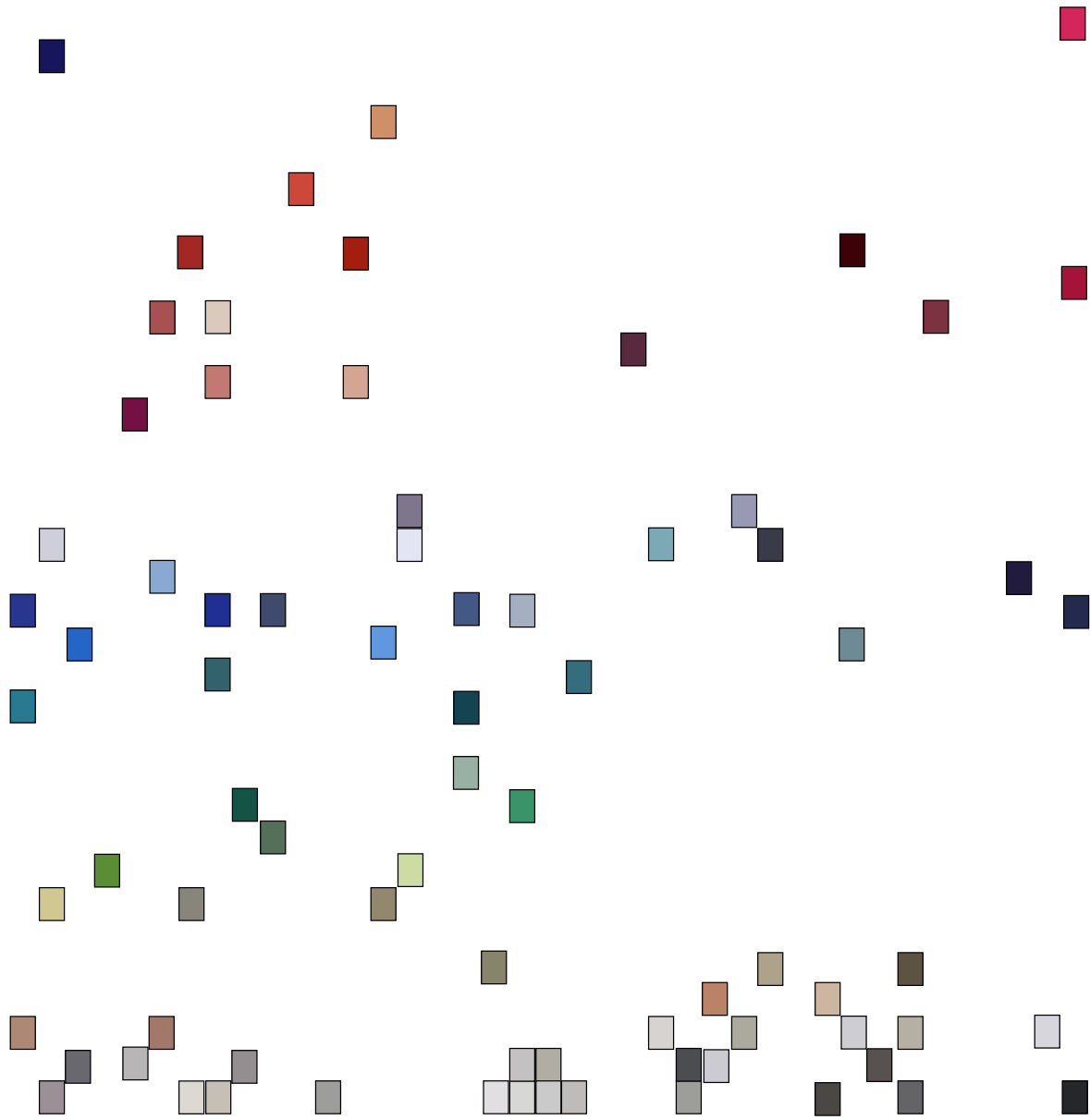

Figura 18. Genet, R. y Molinet, X. (2014). *El color de la facultad, 1*. Ensayo visual descriptivo del proceso a partir de una serie fotográfica de 100 fotografías de los estudiantes, cuatro composiciones gráficas y una cita visual de Klee (1923).

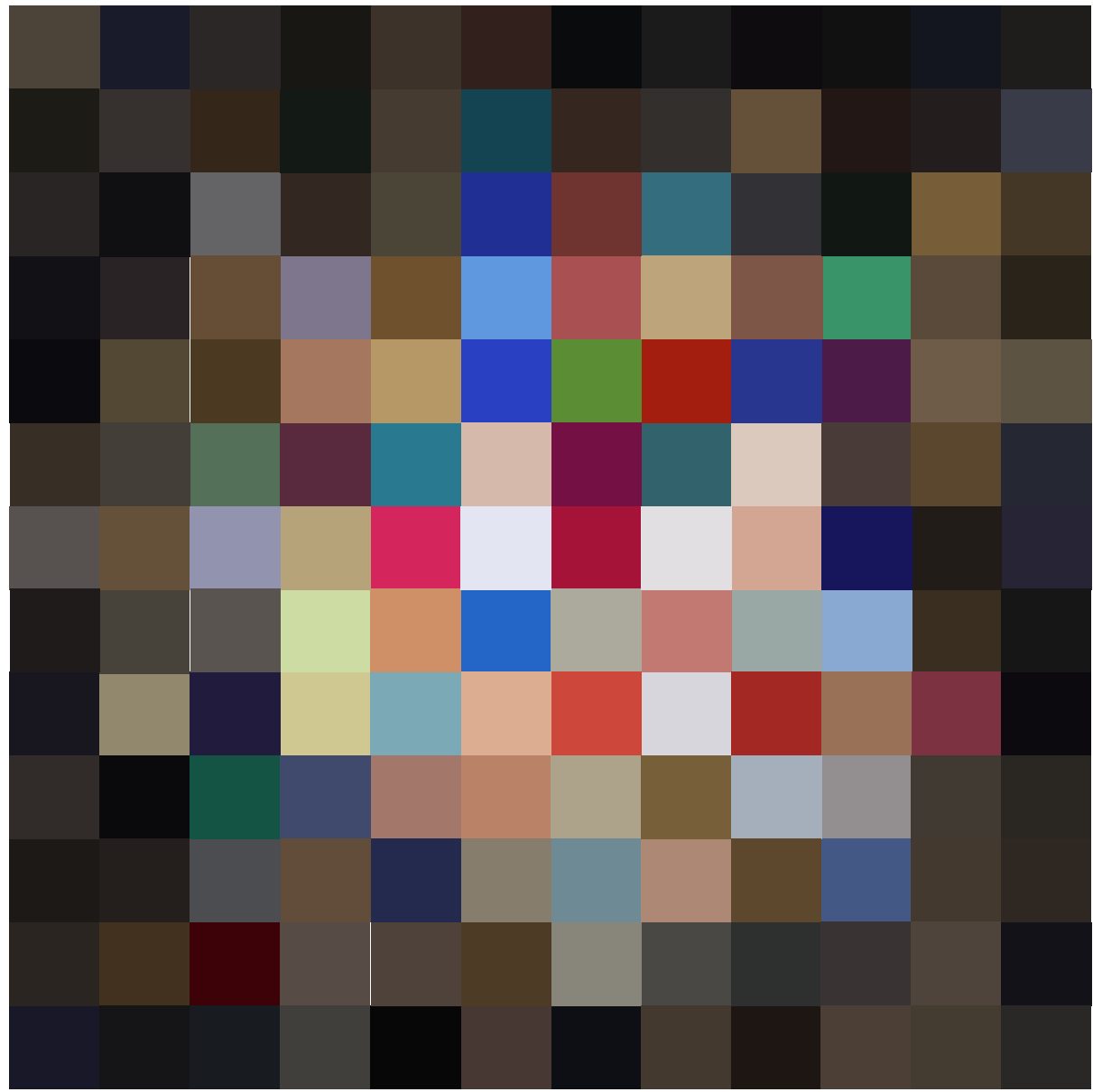
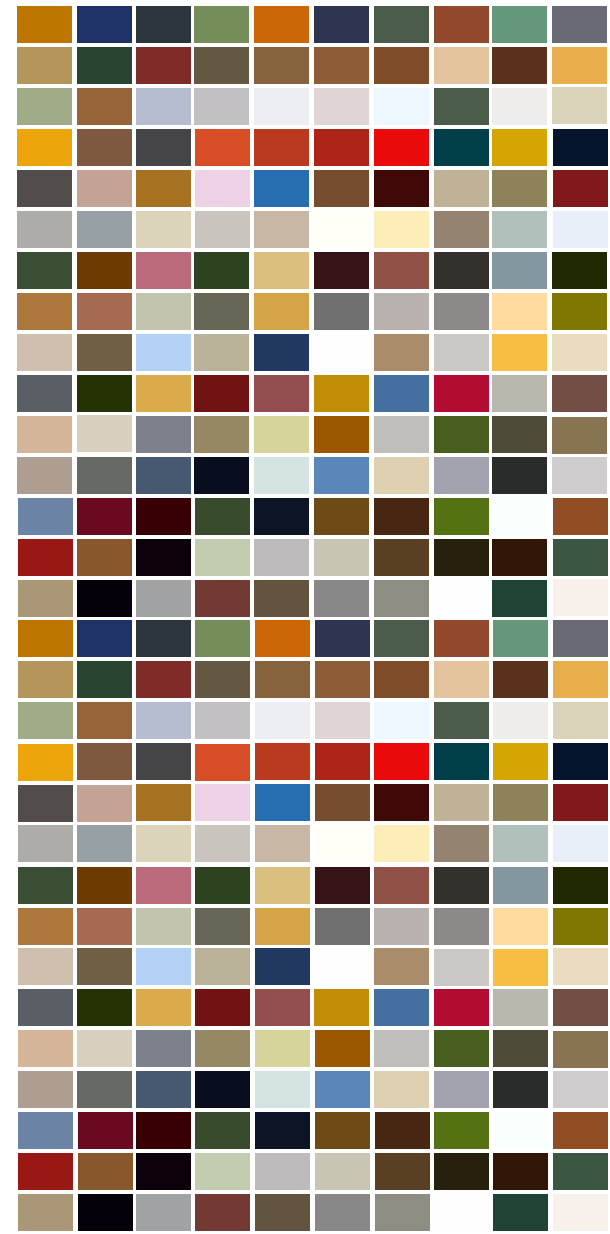
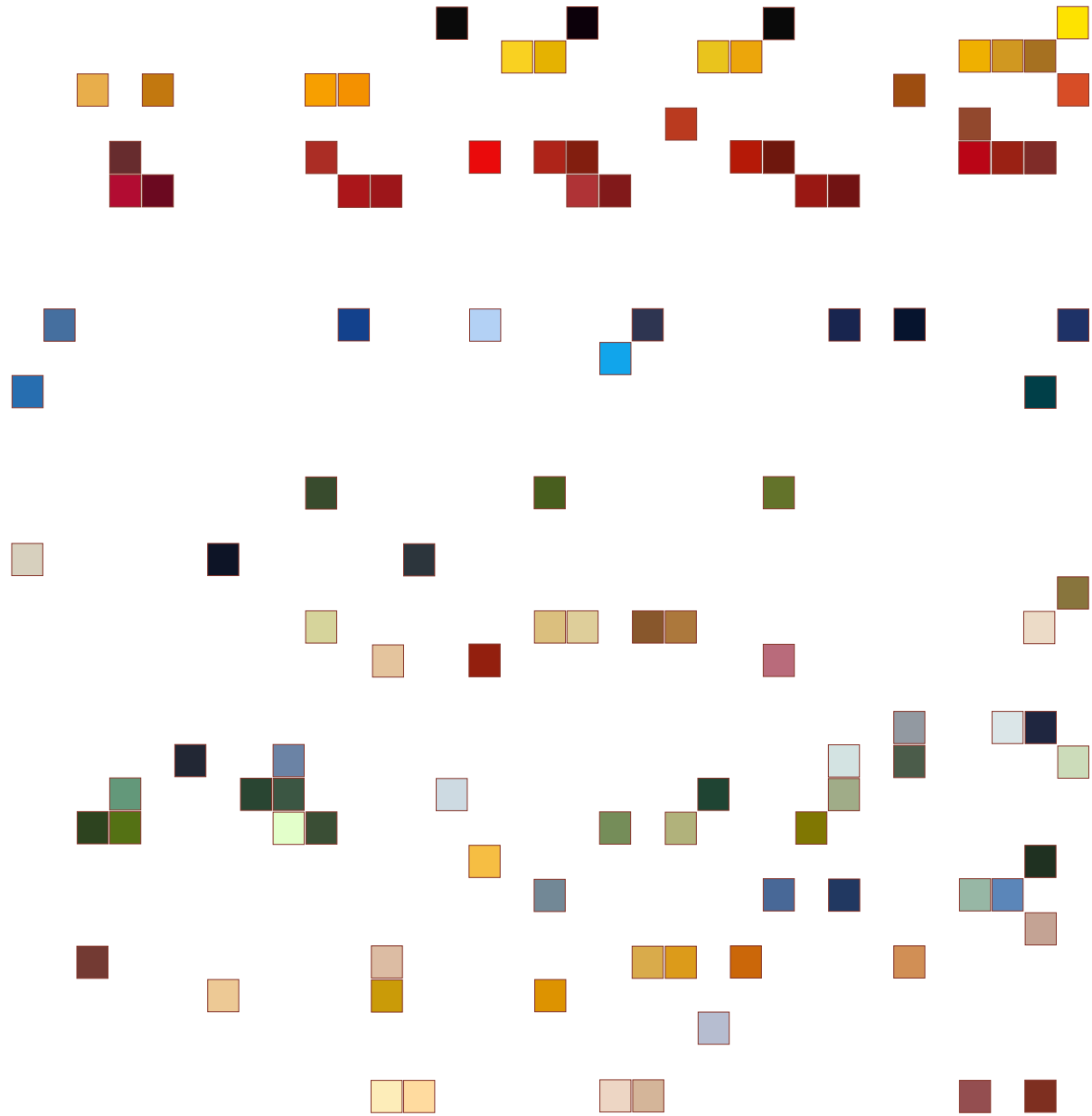

Figura 19. Molinet, X. (2014). *El color de los estudiantes, 2*. Conclusión visual a partir de tres composiciones gráficas.

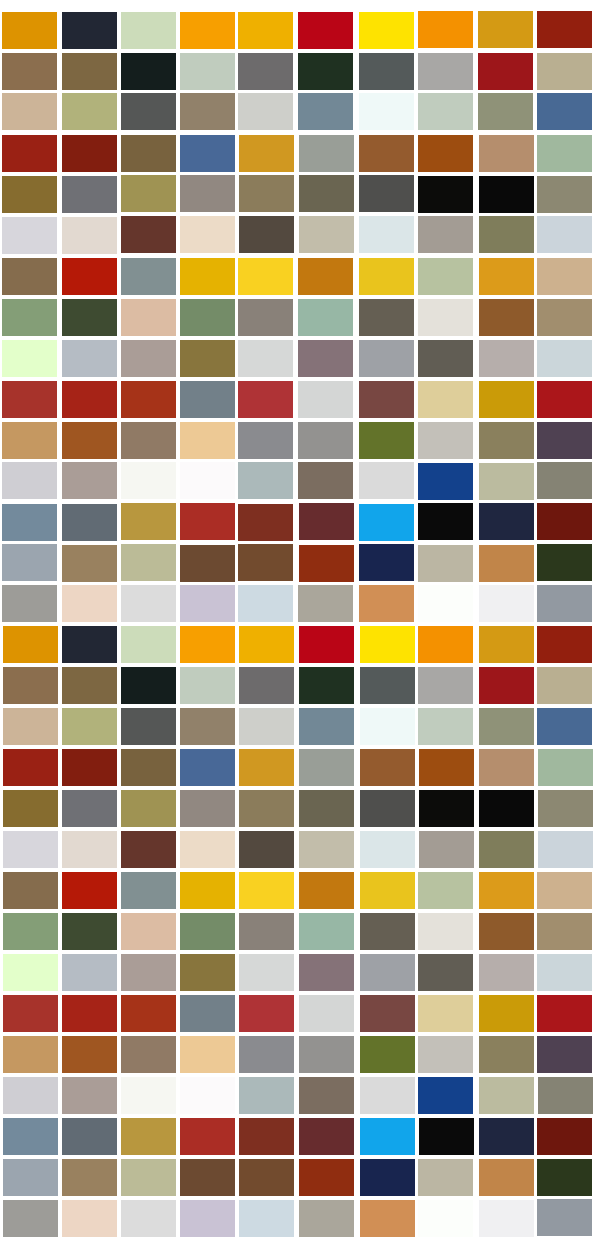

Figura 20. Molinet, X. (2014). *El color de la facultad*, 2. Conclusión visual a partir de tres composiciones gráficas.

REFERENCIAS

- Aguilar Díaz, M.A y Ramírez Kuri, P. (coords), (2006). *Pensar y Habitar la ciudad, afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo*. México: Anthropos Editorial.
- Albers, J. (1971). *La interacción del color*. Madrid: Alianza Forma.
- Ballas, G. (1997). *La couleur dans la peinture moderne, Théorie et pratique, Collection Essais*. Paris: Adam Biro.
- Dass, A. (2012). *Humanae*. Recuperado de internet el 14/01/2014. <http://humanae.tumblr.com/>.
- Eisner, E. (1995). *Educación la Visión Artística*. Barcelona: Paidós.
- Genet, R. (2013). *Aprender de la ciudad para enseñar desde la ciudad, una investigación basada en las artes visuales, en la formación inicial del educador social. Trabajo Fin de Máster*. Universidad de Granada.
- Harrison, C. y Wood, P. (1992)(eds.). *Art in Theory: an Anthology of Changing Ideas*. Oxford: Blackwell.
- Herbert, L. (1963). *Pantone solid coated*. Recuperado de internet el 14/01/2014 <http://kr.pantone.com/popups/aboutus/lhbio.htm>
- Klee, P. (1948). *On Modern Art*. London: Faber & Faber.
- Klee, P. (1914). *En el desierto*. Recuperado de internet el 14/01/2014 <http://es.wahooart.com/@@/8LT45L-Paul-Klee-En-el-desierto>
- Klee, P. (1923). *Growth Chromatic Static-Dynamic*. New York: The Berggruen Klee Collection.
- Malevich K. (1992). 'Non-Objective Art and Suprematism'. En Harrison, C. y Wood, P. (eds.). *Art in Theory: an Anthology of Changing Ideas*. Oxford: Blackwell. . pp. 290-2.
- Marín-Viadel, R. (ed.) (2005). *Investigación en Educación artística: Temas, métodos y técnicas de indagación, sobre el aprendizaje y la enseñanza de las Artes y culturas visuales*. Granada: Universidad de Granada y Universidad de Sevilla.
- Mondrian, P. (1992). 'Dialogue on the New Plastic'. En Harrison, C. y Wood, P.(eds.). *Art in Theory: an Anthology of Changing Ideas*. Oxford: Blackwell, pp. 282-7.
- Octavious, P. (2012). *The pantone Project*. Recuperado de internet el 14/01/2014 http://www.huffingtonpost.com/2013/06/06/paul-octavious-pantone-swatch-photos_n_3396969.html <http://statigr.am/tag/thepantoneproject>
- Richter, G. (2012). Casi toda la verdad sobre Gehard Richer. Recuperado de internet el 14/01/2014 http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/24/actualidad/1330102506_039356.html
- Richter, G (2012). 180 farben. Philadelphia Museum of Art. Recuperado de internet el 14/01/2014 http://worldvisitguide.com/oeuvre/photo_ME0000104600.html
- Richter, G (1932). 1025 farben. Recuperado de internet el 14/01/2014 <http://www.christies.com/lotfinder/paintings/gerhard-richter-1025-farben-5221605-details.aspx>
- Roldán, J. y Marín-Viadel, R. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Archidona: Aljibe.