

COLOR, FORMA Y TEXTURA. IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS ORIENTADOS A LA PERCEPCIÓN HUMANA

Pighín, Camila Noemí¹

¹Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU-UNL
Director/a: Acevedo Vacherand, Victoria
Codirector/a: Pieragostini, Patricia Alejandra

Área: Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Palabras claves: Color, Espacio, Sensibilidad

INTRODUCCIÓN

Las imágenes y emociones son constitutivas de nuestro “ser en el mundo”, el espacio existencial y fenomenológico, como espacio vivido propio de las características de la existencia humana, se constituye a partir de nuestras capacidades de imaginar, de ficcionar de fundir lo experimentado, lo recordado y lo imaginado. Así, en esa relación dialéctica entre el espacio existencial y el espacio arquitectónico, se construye nuestro habitar.

Desde esta perspectiva, la fenomenología de la arquitectura es una cualidad relevante en la constitución de nuestras subjetividades y en las configuraciones del espacio social. En este sentido, el presente proyecto de investigación indaga en estas relaciones y abona a la actividad proyectual y métodos de diseño con el objetivo de concebir espacios de calidad, vívidos, metáforas de nuestra existencia, en diálogo con las significaciones que conllevan su razón.

OBJETIVOS

- Indagar y analizar en la generación de espacios arquitectónicos el uso del color, las formas y texturas en la incidencia de la percepción humana.
- Analizar cómo influyen estos conceptos en la percepción de los espacios proyectados y de qué manera inciden en la vivencia cotidiana de los mismos.

Título del proyecto: CAID: “Territorios Creativos – Oportunidades de Aprendizaje”
Instrumento: CAI+D
Año convocatoria: 2022
Organismo financiador: UNL
Director/a: Pieragostini, Patricia Alejandra

METODOLOGÍA

Las sensaciones generadas por la arquitectura

Se realiza un análisis partiendo de una selección obras arquitectónicas donde se investiga como el color, la forma y la textura pueden ser condicionantes en las sensaciones que perciben los usuarios que las habitan o transitan, así también cómo estos factores pueden influir en el mejor desempeño de actividades como estudio, trabajos de concentración, ocio o hasta en ámbitos de salud y enseñanza donde la arquitectura se utiliza como herramienta para procesos de sanación y aprendizaje.

Se exploraron las obras de arquitectos como Luis Barragán, Ricardo Legorreta Vilchis, Jean Nouvel y Alvar Aalto para investigar cómo el uso estratégico del color puede mejorar las sensaciones y experiencias de los usuarios. Cada matiz puede modelar nuestras percepciones y emociones en un espacio. Desde tonos cálidos que transmiten energía y vitalidad, hasta tonalidades frías que inspiran serenidad, la selección cuidadosa del color, las formas y las texturas pueden transformar un entorno y moldear nuestra experiencia en él.

En las imágenes elegidas tomadas de Plataforma Arquitectura* se muestra el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en México diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis donde se manifiesta el uso de una paleta de colores cálida. El uso del color en arquitectura es característico de la cultura mexicana. Los colores cálidos son enérgicos, vivos y estimulan los sentidos. En este museo se expone arte regional mexicano, por lo cual la paleta de colores fue elegida con la intención de evocar alegría, cercanía y entusiasmo, también hace alusión a la naturaleza, al sol, elementos que identifican la cultura ancestral mexicana. Genera sensaciones al usuario a través dinamismo de formas, colores y texturas generadas por los diversos materiales, siendo provocativo y atractivo.

*<https://www.archdaily.cl/cl/916935/clasicos-archdaily-museo-de-arte-contemporaneo-de-monterrey-legorreta>

CONCLUSIONES

Elegir los colores, formas y texturas correctas en diferentes entornos arquitectónicos impactan en el usuario que lo percibe en la cotidianidad. Es por ello que es necesario conocer cómo aplicar estratégicamente estas herramientas de diseño para crear atmósferas adecuadas al uso específico que se busque.

Con la aplicación de la psicología del color se pudo analizar lo que provoca el uso de diversas gamas cromáticas en los habitantes que frecuentan las obras de arquitectura donde se aplican. Cao (2019) expresa que “De la misma forma como los colores de una pintura o fotografía abstracta pueden producir un cierto estado de ánimo, los colores de un edificio o habitación pueden influir profundamente en cómo se sienten las personas que lo habitan”. En la arquitectura contemporánea, el color emerge como un medio de expresión poderoso, capaz de crear ambientes que comunican e impactan a quienes los experimentan.

En esta investigación se pudo concluir en que los colores verdes suaves y los azules pálidos son ideales para la calma y la concentración especialmente en entornos educativos y combinados a las formas orgánicas facilitan la creatividad, también las texturas naturales brindan comodidad. Por otro lado el verde, el azul utilizados junto con los colores neutros como el beige y el blanco en entornos sanitarios pueden crear una atmósfera calmante y relajante, las formas simples con líneas suaves crean una sensación de calma y seguridad, y las texturas fáciles de limpiar mantienen la limpieza y brindan una sensación de calma. En el caso de espacios de trabajo se opta por los colores neutros, los azules y verdes suaves dan una sensación de espacio, las formas bien definidas y los elementos curvos contribuyen a una atmósfera estructurada y dinámica, las texturas de materiales industriales como el vidrio, el metal y los tejidos de alta calidad transmiten profesionalismo y comodidad.

Adaptar estas herramientas proyectuales a las necesidades específicas de cada ambiente y usuario contribuye a la creación de espacios más eficientes, confortables y saludables.

Esta investigación subraya la importancia del diseño consciente en la arquitectura para crear espacios que no solo sean funcionales, sino que también promuevan el bienestar emocional y psicológico de sus usuarios.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- **ARNHEIM, R.** 1970. Arte y percepción visual. Editorial universitaria de Buenos Aires.
- **BERMUDEZ, J.** 2015. Transcending Architecture. Contemporary Views on Sacred Space. CUA Pres.
- **BERMUDEZ, J.** 2015. Architecture, Culture, and Spirituality Ashgate
- **CABRERA, I.** 1994. Interpretaciones del Espacio Kantiano. IIF Universidad Nacional Autónoma de México.
- **ITTEN, J.** 1961. El Arte del Color. Editorial Bouret.
- **KAHN, L.** 1984. Forma y Diseño. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
- **MURPHY, M.** 2016. Arquitectura construida para sanar. TEDx
https://www.ted.com/talks/michael_murphy_architecture_that_s_built_to_heal?language=es
- **NORBERG SCHULZ, C.** 1971. Existencia, espacio y arquitectura. Editorial Blume. Barcelona.
- **PALLASMAA, J.** 2001. El Espacio Vivido: La experiencia encarnada y el pensamiento sensorial. Editorial Arkinka.
- **PRESSIANI, G.E.** 2021. Arquitectura para ser.
<https://www.udep.edu.pe/hoy/2021/05/arquitectura-para-ser/>
- **WONG, W.** 1991. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Editorial GG
- **WOLF, K.L. - KUHN, D.** 1959 Forma y simetría. Editorial Universitaria Buenos Aires.
- **ZUMTHOR, P.** 2006. - Atmósferas. España. Editorial GG.
- **CAO, L.** 2019 Cómo afecta el color a la arquitectura [How Color Affects Architecture] 22 dic 2019. ArchDaily en Español. (Trad. Franco, J.T.). ISSN 0719-8914

