

Jornadas Nacionales del

COIOT 2011

en Mar del Plata

ACTAS DE
PONENCIAS
replicadas en español,
del AIC 2010

11 y 12 de noviembre de 2011 Mar del Plata, Buenos Aires Argentina

Organizado por el Grupo Argentino del Color y el Grupo de Extensión desde el Arte Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Universidad Nacional de Mar del Plata

Editorial

Jornadas Nacionales del Color 2011 en Mar del Plata : actas de ponencias replicadas en español, del Congreso de la A.I.C. 2010 / comentado por María Paula Giglio ; compilado por María Paula Giglio ; edición literaria a cargo de María Paula Giglio ; con prólogo de Omar Burgos. - 1a ed. - Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata, 2011.

E-Book.

ISBN 978-987-544-417-1

 Arte. 2. Diseño. 3. Actas de Congresos. I. Giglio, María Paula, coment. II. Giglio, María Paula, comp. III. Giglio, María Paula, ed. lit. IV. Burgos, Omar, prolog. CDD 741.6

En este libro se incluyen las ponencias orales y de pósters presentadas en las *Jornadas Nacionales del Color 2011 en Mar del Plata*, los días 11 y 12 de noviembre de 2011. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Encontraremos trabajos que fueron presentados en el *Interim Meeting of the International color Association*, Congreso de la Asociación Internacional del Color, realizado los días 13, 14 y 15 de octubre de 2010, coorganizado por la AIC, el GAC y la FAUD-UNMDP, que fueran evaluados por los miembros del comité científico correspondiente a dicho congreso, y que se replican en español en estas Jornadas.

Grupo Argentino del Color FADU-UBA, Ciudad Universitaria Pab. 3 piso 4 C1428BFA Buenos Aires, Argentina Tel. (54-11) 4789-6328 E-mail: gac@fadu.uba.ar

Web: http://www.fadu.uba.ar/sicyt/color/gac.htm

Grupo de Extensión desde el Arte Secretaría de Extensión, FAUD-UNMDP, Complejo Universitario Nivel 7 CP 7600 Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Tel. (54-223) 475-2626 E-mail: geamdo@gmail.com

E-mail: geamdp@gmail.com Web: http://geamdp.blogspot.com

Jornadas Nacionales del Color 2011 en Mar del Plata

E-mail: colormdp@gmail.com Web: http://colormdp.blogspot.com

© 2011 Universidad Nacional de Mar del Plata

Diseño de tapa y edición: María Paula Giglio

1º Edición noviembre de 2011

Editorial: Universidad Nacional de Mar del Plata

ISBN 978-987-544-417-1 Hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en Mar del Plata, Buenos Aires Argentina

Diseño de envases para alimentos: enseñanza del color y la cesía para estudiantes de diseño.

Paulina BECERRA, Javier CASTILLO CABEZAS, Lucía MAILLO PUENTE, y Matías CASTELLÁ ESPLUGAS

Programa-Laboratorio de Color Luz y Semiótica Visual, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.

RESUMEN

El presente trabajo se presenta en el marco del proyecto de investigación "Diseño, desarrollo y producción de material didáctico para la enseñanza del Color y la Cesía (apariencia visual)". Tiene por objetivo revisar los problemas principales en la comprensión de los fenómenos del color y la cesía -distribución espectral y espacial de la luz, respectivamente- para diseñar y desarrollar nuevo material para soporte teórico y experimental en asignaturas relacionadas a la enseñanza del diseño. En esta ocasión presentaremos las conclusiones preliminares relacionadas al diseño de envases para alimentos, incluyendo la revisión de programas curriculares, observación de clases teóricas y experimentales y trabajos prácticos realizados por los estudiantes.

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO DE TRABAJO

El modelo de producción y distribución global, en el cual gran número de productos son producidos nacionalmente y en varios casos destinados a mercados globales, requiere una mayor preparación de los diseñadores, quienes deben trabajar para una audiencia mucho más informada y preparada. En este contexto, el diseño de envases se ha convertido en un campo complejo en el que concurren diversas habilidades y saberes, considerando esto como la creación de códigos visuales con un fuerte valor semántico.

En este campo, el color y la cesía juegan un rol fundamental, ofreciendo variables altamente pregnantes para la comunicación visual. Los profesionales de diseño deben estar formados adecuadamente para poder articular y desarrollar conocimiento específico de modo de generar una respuesta apropiada de envase competitivo.

Este trabajo es presentado en el marco del proyecto "Diseño, desarrollo y producción de material didáctico para la enseñanza del color y la cesía", cuyo objetivo es revisar los aspectos principales vinculados a la comprensión de estos fenómenos visuales para elaborar material para soporte teórico y experimental en asignaturas relacionadas con la enseñanza del diseño, especialmente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

El proyecto parte de la hipótesis que una mayor sistematización sobre conocimiento específico, asociado con herramientas didácticas apropiadas e incorporadas en las dinámicas de taller y actividades curriculares pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje, la incorporación y adopción de métodos y conceptos más sofisticados en el manejo de las variables del color y la cesía, elementos de gran importancia en el rendimiento de los objetos diseñados.

En esta oportunidad, presentaremos los resultados preliminares del proyecto, enfocándonos particularmente en aquellos aspectos relacionados al diseño de envases para alimentos,

incluyendo entre otros contenidos: a) compilación y análisis de contenidos curriculares en asignaturas como morfología, tecnología, diseño, etc.; b) entrevistas con profesores titulares y docentes directamente involucrados en clases de color y cesía; c) observación de clases teóricas y aplicaciones prácticas desarrolladas en estos cursos.

Como fue definido en el proyecto principal, tomaremos como campo de trabajo las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. De todas formas se espera que los resultados finales puedan tener una utilidad más amplia, incluyendo no sólo el resto de las carreras de la Facultad sino también otras instituciones.

2. RESULTADOS PRELIMINARES

Como el proyecto está en su primera etapa de desarrollo, presentaremos solamente la encuesta preliminar realizada. En este orden, organizamos esta fase en tres líneas de trabajo: recolección y revisión de programas de estudio, entrevistas con docentes y la observación de lecturas y ejercicios, y -particularmente para este trabajo- la detección de trabajos relacionados con diseño de envases para alimentos, o otros ejercicios relacionados con la producción de aplicaciones para alimentos.

2.1 – Revisión de la currícula

Nuestro primer paso en esta investigación consistió en recolectar y revisar el plan de estudios de asignaturas relacionadas con el color en las carreras de Diseño Gráfico e Industrial (ver tabla 1). En este corpus, el color aparece en diferentes niveles de relevancia y tratamiento. Estas diferencias son más evidentes en la comparación de ambas carreras.

Tabla 1. Asignaturas relacionadas con el color en las carreras de DG y DI. Entre paréntesis se indica cuántos acercamientos al tema se ofrecen en cada materia.

Nivel	Diseño Gráfico	Diseño Industrial			
1	Morfología I (7)	Morfología (2)			
	Tecnología I (2)	Física I (1)			
2	Morfología II (7)	Morfología Especial I (2)			
	Tecnología II (2)	Física II (1)			
3	Morfología Especial II (2)				
	Gráfica para productos –electiva- (1)				
	Diseño Gráfico de Productos y Envases –electiva- (1)				

En Diseño Gráfico el color es considerado como un instrumentos central, tratado más intensamente en los primeros niveles –apareciendo como uno de los temas de las lecturas teóricas, y como tema de los ejercicios, y vista tangencialmente en los niveles más altos—integrada como requerimiento en ejercicios formales e incluida entre otros ítems en las exposiciones teóricas.

Notamos que tanto en Morfología como Tecnología, las variables de tono, valor y saturación, del sólido de Munsell, son los temas más recurrentes de la currícula. En la última asignatura, el color es un aspecto importante y es siempre visto en relación a los sistemas de impresión. En este plan de estudios se remarca la importancia del conocimiento tanto de los

modelos de color CMYK y RGB; los espacios de color CIELab, Munsell, etc.; los catálogos de color y el atlas Pantone; medición del color, y las particularidades de cada sistema de impresión como offset, rotograbado, serigrafía, flexografía, etc.

En la carrera de Diseño Industrial, el color no es tratado como central, pero se presenta explícitamente en dos asignaturas: Física y Morfología. En el caso de Física, el color aparece como un tema secundario, y está incluido como parte de grupos de saberes más amplios — como óptica (en segundo nivel). En Morfología el color aparece como un tema teórico en la currícula de los tres niveles, pero no siempre en los trabajos prácticos asociados, incluso en esos casos ambas están limitadas en tiempo y profundidad.

En lo que respecta a materias electivas (de Diseño Gráfico e Industrial) como Diseño Gráfico de Productos y Envases y Gráfica para Productos, hemos observado que color se destaca como un elemento clave en los temas de la currícula. En el primer caso, dos de los temas centrales en la asignatura están relacionados con el color, con el objetivo de desarrollar la capacidad de seleccionar colores adecuados para cada producto. También se incluye como tema de discusión y ejercicios referidos a la forma y color, significados del color, ilusiones ópticas, color e identificación, color en estrategias de marketing, guías creativas de color, el fenómenos de sinestesia, color y gusto, legibilidad, etc. En la segunda asignatura, el color se menciona a lo largo de la currícula, en aspectos como "cómo aplicar color a un producto o gestionar correctamente el brillo, transparencia y opacidad".

Entre la bibliografía citada encontramos las teorías de Johannes Itten, Jean Paul Favre y André November sobre color y comunicación; Harmonía del Color de Ideaki Chijiwa e Interacción del Color de Joseph Albers. En muchas asignaturas se recomienda bibliografía sobre color. Los autores más nombrados son Itten, Ostwald, Munsell, Arnheim.

Cabe aclarar que en ninguno de estos casos se incluye color específicamente en relación al diseño de envases para productos. Sin embargo, hemos visto que algunos de los ejercicios son aplicados con tal fin (ver 2.2).

2.2 – Observación de clases teóricas y prácticas.

En nuestra visita a las aulas de trabajo para observar el acercamiento didáctico a las problemáticas del color y la cesía, hemos visto que en la mayoría de los casos los docentes prefieren comenzar con una introducción teórica y aplicar posteriormente esos conceptos en un trabajo práctico, para entrenar a los estudiantes en el trabajo con color. Además, en cada clase se trata de relaciones la teoría con su problema principal, por ejemplo: en Morfología (Diseño Gráfico) el interés es enseñar como el color modifica las estructuras, o en Tecnología (Diseño Gráfico) ejercitar como producir y reproducir color en los diferentes sistemas. En general, hemos observado que la preocupación general se enfoca en cómo el color determina a la percepción.

2.3 – Relación con el diseño de envases para alimentos.

De lo que observamos, solo hay escasas relaciones explícitas con el diseño de envases. Uno de los temas mencionados como extremadamente relevantes para el diseño de envases es el trabajo con códigos de color relacionado con segmentos de producto específicos, ya que representan un factor clave en la relación con los consumidores.

Esta problemática es abarcada en algunas asignaturas intuitivamente y relacionada con ciertas convenciones tácitas, pero sin reales fundamentos teóricos. Otra estrategia es estudiar los envases existentes en el sector, y elaborar conclusiones de ellos para proponer nuevas

combinaciones. Un tercer tipo, es trabajar con relaciones metonímicas lineales como "rojo" para "tomate", o metáforas como "verde" para "natural". En otro caso, el trabajo de los estudiantes se basa en sus propias "sensaciones" sobre colores, desde un grupo de imágenes como atardeceres y paisajes naturales o artificiales.

En cualquiera de estos casos la aproximación es altamente informal y espontánea, y trabajan mayormente con preconcepciones –incluso los prejuicios– de la significación del color que un análisis sistemático de los códigos socio-culturales relacionados con el color y los envases para alimentos.

Sin embargo, notamos un alto interés en profundizar el conocimiento teórico y práctico sobre color, pero también detectamos que es necesario desarrollar nuevo material para facilitar el proceso de enseñanza.

Tabla 2. Estrategias didácticas en la observación de la primera muestra (Carrera de Diseño Gráfico).

	Introducción teórica		Ejercicio		
•	Temas centrales	Material didáctico	Objetivo	Conceptos	Acercamiento didáctico
Morfol ogía / A	No hubo introducción teórica.		Controlar las variables del color (tono /valor /saturación)	Percepción del color Variables de color Sistema Munsell Paletas cromáticas.	Un juego utilizando remeras de color como vehículo para la experimentación y formación. Alentando estudiantes a crear sus propias paletas de color.
	Percepción del color Variables del color Ssitema Munsell Colores monocromáticos, análogos, alternados, complementarios. Contraste simultáneo Temperatura del color	Presentación Oral, Láminas de papel con el círculo cromático y los gráficos de Munsell.	Sensibilizar en la percepción del color Entender como el color modifica estructuras.	Percepción del color Color y estructura Dominantes y subordinantes del color	Un ejercicio de observación con una caja negra y una fruta o verdura adentro para analizar como la luz lo afecta. Estracturando con color al pintar el mismo patrón con diferentes combinaciones de color.
Morfol ogía / C	Paletas de color, harmonías, contrastes Interacción del color Círculo cromático El color como elemento	Power point Presentación Oral	Entender como el color modifica estructuras.	Color y estructura Figura y fondo	Un ejercicio de pintar poliedros produciendo diferentes lecturas visuales.
DG y DI para Productos v Envases	Introducción al pensamiento sobre el color Luz vs. pigmento El sistema Ostwald El sistema Pantone	Power point Presentación Oral	Ver como la cultura afecta las decisiones de color Controlar las variables de color	Color y gusto Color y percepción Variables cromáticas (tono / valor / saturación)	Los estudiantes tratan de producir colores específicos desde acrílicos, basados en algunos atributos cualitativos. Luego tratan de fenerar dos muestras más con diferentes tonos manteniendo el mismo valor y saturación
Tecnol ogía /A	Espectro del color Temperatura del color Modelos RGB y CMYK Colorimetría Espacios de color Cómo reproducir color	Experiencia con tres luces (rojo, verde y azul cada una) y filtros coloreados. Los docentes traen ejemplos impresos para visualizar cómo reproduce el color cada sistema.	Entender cómo funciona la síntesis aditiva y sustractiva.	Síntesis de color Espectros de color Espacios de color	Los estudiantes trabajan con 4 marcadores (CMYK) en una imagen color, sintetizando las mezclas de color con diferentes intensidades de los marcadores. Uno de los objetivos es visualizar las técnicas de impresión para la síntesis de color.

^{*} Las asignaturas de Diseño Industrial han programado sus teóricos y ejercicios sobre color para el segundo cuatrimestre.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro equipo quiere agradecer a las cátedras lideradas por Silvia Pescio, Mabel Brignone, César Pereyra, Hugo Alvarez, Jorge Zachin, Eduardo Bermúdez, y Cecilia Mazzeo por abrir sus espacios educativos a nuestra investigación. También estamos agradecidos por la inapreciable colaboración y soporte de José Luis Caivano y Mabel López en el proceso de diseño de la investigación y su primera fase de desarrollo.

Paulina Becerra, Programa Color, Luz y Semiótica Visual, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires E-mails: becerra.paulina@gmail.com, castilloc.javier@gmail.com, lucia.maillo@gmail.com, queljoeur@hotmail.com