

Instructions for authors, subscriptions and further details:

<http://brac.hipatiapress.com>

Ideas para Diseñar el Espacio a través de una Planificación del Color. Criterios de diseño y Ejemplos.

Jaume Fortuny¹

1) Universidad de Barcelona. España

Date of publication: February 3rd, 2019

Edition period: February 2019-June 2019

To cite this article: Jaume Fortuny Agramunt (2019). Ideas para Diseñar el Espacio a través de una Planificación del Color. Criterios de diseño y Ejemplos. *Barcelona, Research, Art, Creation*, 7 (1), 69-95. doi: 10.17583/brac.2019.3981

To link this article: <http://dx.doi.org/10.17583/brac.2019.3981>

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

The terms and conditions of use are related to the Open Journal System and to [Creative Commons Attribution License \(CC-BY\)](#).

Ideas to Design the Space through a Colour Planning. Design Criteria and Examples.

Jaume Fortuny
Universitat de Barcelona (Espanya)

(Received: 4 January 2019; Accepted: 17 January 2019; Published: 3 February 2019)

Abstract

This paper is the transcript of the conference read on May 9, 2017 during the workshop *The Power of Colors - The Spatial Experience with the Help of Art*, at the Peter Behrens School of Arts, University of Applied Sciences, Hochschule Düsseldorf. It shows the ideas that art is capable of transmitting to architecture to design space through color planning. The reading describes in detail the creative process of the artist and professor at the University of Barcelona, Jaume Fortuny Agramunt, during the rehabilitation of architectural spaces through spatial experience with the help of art. Dr. Fortuny explains seven of his projects carried out in three Spanish cities (Badalona, Sant Quirze Del Vallès and Barcelona) within his line of research that he calls *Analysis of the Relational Process Form-Space*. These projects show how positive can be the transfer of knowledge to architecture from the area of Fine Arts to architecture from the field of Fine Arts, both from sculpture and painting, and the strong use of art for the everyday life of the society where it is generated.

Keywords: color, space, architecture, interior design, contemporary art.

Ideas para Diseñar el Espacio a través de una Planificación del Color. Criterios de diseño y Ejemplos.

Jaume Fortuny Agramunt
Universitat de Barcelona (España)

(Recibido: 4 enero 2019; Aceptado: 17 enero 2019; Publicado: 3 febrero 2019)

Resumen

Este artículo es la transcripción de la conferencia leída el 9 de mayo de 2017 durante el workshop *The Power of Colors - The Spatial Experience with the Help of Art*, en la Peter Behrens School of Arts, University of Applied Sciences, Hochschule Düsseldorf. En ella muestra las ideas que el arte es capaz de transmitir a la arquitectura para diseñar el espacio a través de la planificación del color. La lectura describe con detalle el proceso creativo del artista y profesor de la Universidad de Barcelona, Jaume Fortuny Agramunt, durante la rehabilitación de espacios arquitectónicos a través de la experiencia espacial con ayuda del arte. Dr. Fortuny explica siete de sus proyectos realizados en tres ciudades españolas (Badalona, Sant Quirze del Vallés y Barcelona) dentro de su línea de investigación que él llama *Análisis del Proceso Relacional Forma-Espacio*. Estos proyectos evidencian lo positivo que puede llegar a ser la transferencia de conocimientos a la arquitectura desde el área de las Bellas Artes, tanto des de la escultura como la pintura, y la fuerte utilidad del arte para la cotidianidad de la sociedad donde se genera.

Palabras clave: color, espacio, arquitectura, diseño de interior, arte contemporáneo.

Buenas tardes a todos (17:30h), gracias por su asistencia. Antes de empezar quisiera agradecer al Profesor Florian Bodin su invitación para leer esta conferencia e impartir el workshop del próximo jueves: *El poder del color – la experiencia espacial con ayuda del arte*; y, sobre todo, gracias a ustedes por adelantado por su paciencia con mi alemán, que todavía no es suficientemente bueno, pero estar aquí potencia mi motivación por mejorarlo.

Mi presentación constará de las siguientes partes. En primer lugar quisiera explicarles cómo el inicio de mi trabajo artístico en el espacio arquitectónico se debió a una simple anécdota. Después mencionaré cómo ésta me ayudó a iniciar la investigación que llamo *Análisis del proceso relacional forma-espacio mediante el color*. Luego pondré ejemplos de las experiencias espaciales analizadas y resaltaré los puntos claves de esta conferencia. Para terminar, haré un breve resumen que nos ayudará a obtener la conclusión de las ideas presentadas, que será ésta: la persona reacciona no sólo racional, sino también muy emocionalmente (Dobiasch, 1996; Bomford & Roy, 2009; Harald, 2012), y las emociones están fuertemente determinadas por los colores que cada uno de nosotros encuentra inevitablemente a su alrededor (Hauser, 1996; Heller, 2004; Tornsquit, 2008), puesto que nadie vive a oscuras. Por eso, esta dimensión humana de la planificación del color permite convertir el proyecto de arquitectura en *un suelo que pisar*.

Pasé mi época de estudiante en un piso compartido con 6 estudiantes más, todos ellos arquitectos. Fue algo duro, porque entonces no había ordenadores y siempre me pedían ayuda para terminar de pasar sus planos a tinta. Lógico, un estudiante de Bellas Artes tiene sin duda habilidad para ello, además siempre ayudaba también en la construcción de las maquetas. Es algo que recuerdo con cariño, pero atiendan a que eran seis... si, fue duro; pero para ellos tampoco fue fácil soportar los fuertes olores de pinturas, barnices y otros trastos que acumula un artista. Éramos un buen equipo, así que no me sorprendió que un arquitecto me llamara para decidir el color de las paredes de un “proyecto” – y recuerden, por favor, esta palabra, porque va a ser importante en las conclusiones de esta conferencia.

Se trataba de la rehabilitación del Centro de Día para Personas Mayores del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès en Barcelona, y cuando el arquitecto me enseñó los planos sólo vi una cosa: cajas. Fíjense en la diapositiva (Imagen 1), son realmente sólo cajas ¿no les parece?

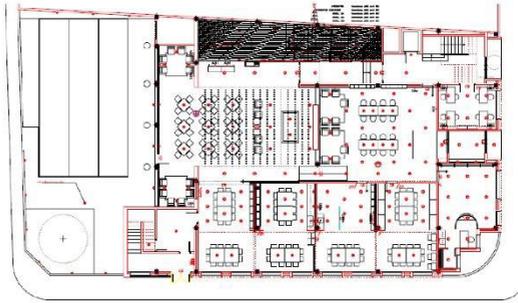

Imagen 1. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Centro de día para personas mayores del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Inicio de las obras junio 2002 – final de las obras septiembre 2003.

Cuando recibí este encargo estaba leyendo un libro de Eduardo Galeano, *Las Palabras Andantes*, y percibir el espacio proyectado por el arquitecto como cajas me recordó uno de sus textos:

"Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras furiosas. En caja verde, las palabras amantes. En caja azul, las neutrales. En caja amarilla, las tristes. Y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia.

A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá."

Eduardo Galeano.

Fue entonces cuando empecé a rallar con colores cada "caja" de los planos del proyecto, una raya roja para la "caja" sala de estar, que además da paso a la caja-patio para jugar a la petanca, una raya gris para la "caja" donde se juega al billar, una lila para la "caja" de reuniones (donde también se cose o se hace encajes de bolillo), una raya naranja para la "caja" de informática, y no estoy seguro ahora del color de la "caja" para ver la televisión, creo que

quedó en color blanco, pero sí que recuerdo bien la experiencia de crear una “caja” transparente que permitía estar en contacto con todas las cajas a través de su espacio “desencajado” (Imagen 2), éste sería donde Galeano dice que Magda Lemmonier guardaba las palabras que tienen magia. Para nosotros, y en esta conferencia, establecimos “proyecto” como palabra mágica, ahora hemos visto la palabra “caja” y en el ejemplo siguiente añadiremos la palabra “experiencia”.

Imagen 2. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Centro de día para personas mayores del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Inicio de las obras junio 2002 – final septiembre 2003.

El resultado gustó tanto a las personas mayores como a los técnicos que participaron en las obras, e incluso agradó a los políticos del ayuntamiento, por lo que no tardé en recibir otra llamada. Ahora se trataba de la rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, una ciudad al lado de Barcelona. En este caso debía rehabilitarse todo el edificio de dos plantas, pero la llamada no era sólo para decidir el color de más “cajas”, ahora el arquitecto me pedía una solución para el problema siguiente: acababa de echar abajo una pared falsa y se había encontrado una viga maestra enorme que sobresalía de la pared original, no la podía cortar y pensó que a mí se me ocurriría algo, si iba a dar un vistazo (Imagen 3).

Imagen 3. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, Barcelona. Inicio de las obras septiembre 2006 - final de las obras mayo 2007.

Para este proyecto parecía necesario y me desplazé al espacio que debíamos rehabilitar. Verdaderamente, la biga era enorme y sobresalía justo enfrente de la nueva gran entrada acristalada proyectada para el edificio. Aunque no impedía la viabilidad, realmente la entorpecía bastante y, si el arquitecto volvía a esconderla detrás de una pared falsa, la entrada al edificio quedaría demasiado pequeña para su nuevo uso como Hogar de Ancianos. Pensé que el arquitecto se había equivocado al llamarme. Es bien cierto que “siento y pienso” como un escultor, pues solo soy escritor mientras escribo, pero cuanto más tardaba en encontrar la solución, más deseaba cortar esa biga tan impertinente. Fíjense por favor en la biga de la izquierda ¿no es realmente impertinente? (Imagen 4). Esta es la anécdota que les mencionaba al inicio de la conferencia. Gracias a ella, dejar de proyectar sobre plano y visitar el espacio fue muy beneficioso, porque inicié mi investigación sobre el *proceso relacional forma-espacio mediante el color*, como veremos ahora.

Imagen 4. Fíjense por favor en la biga de la izquierda ¿no es realmente impertinente? Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura, 2006 - 2007.

La planta baja tenía un techo extrañamente bajo y la primera planta seis columnas delgadas. La biga sobresalía entre el techo de la planta baja y el suelo de la primera planta y conservaba manchas de color naranja de la pintura antióxido, por eso resaltaba en la superficie blanca de la pared (Imagen 5), fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Añadir dos trozos más de biga para crear un pilar en forma de “Y” que diera la sensación de penetrar por debajo del piso y salir en la primera planta a través de las seis columnas, gracias a estar pintadas del mismo color naranja que el del pilar. Una sensación que potenciaría pintando también del mismo naranja elementos como barandas y pasamanos (Düttman, 1982, p. 56; Nägeli, 1996).

Dejar de mirar los planos como “proyecto” permitió que la “caja” se convirtiera en “experiencia” (Graves, 1990; Lederer, 1996). La biga *impertinente* era ahora un objeto artístico *pertinente* al proyecto arquitectónico (Imagen 6). El espacio tenía aquí un concepto gracias al color: la caja parecía estar sostenida por el pilar y las 6 columnas, como si la sostuviera una mano, salvo que... creo que sobraría un dedo...

Ahora solo era necesario conseguir que esta idea dejara de ser tan solo una idea primero proyectada y después realizada (Crosby, 1990). Para ello debía conseguir transmitir la experiencia espacial de ligereza que tiene una hoja de papel sobre los dedos de una mano. Fíjense por favor en la parte derecha de la diapositiva (Imagen 6). Es la planta baja. Normalmente, para desprenderse de la sensación de peso, el interiorismo suele utilizar el efecto que tiene el color sobre nuestro estado de ánimo (Fabris, & Germani, 1973, p. 91). Permítanme que les muestre un vídeo con consejos para agrandar o empequeñecer el espacio de las viviendas, es corto, esquemático y conciso, pueden encontrarlo en YouTube (Imagen 7) y les será seguro de utilidad.

Imagen 5. La biga sobresalía entre el techo de la planta baja y el suelo de la primera planta y conservaba manchas de color naranja de la pintura antióxido, por eso resaltaba en la superficie blanca de la pared.

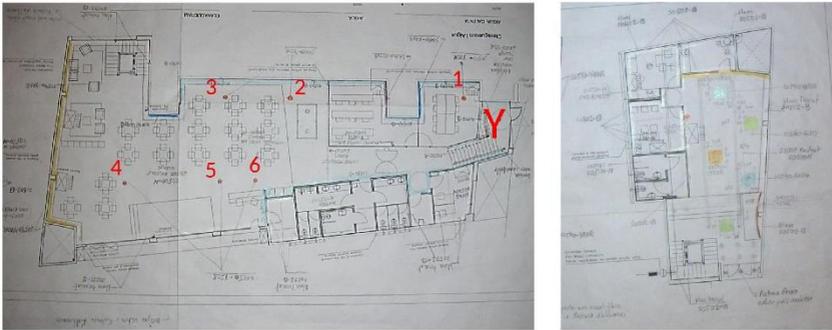

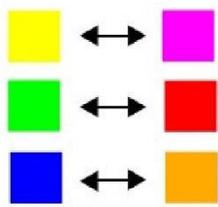
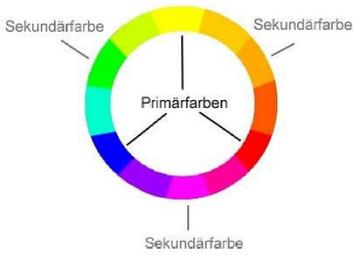
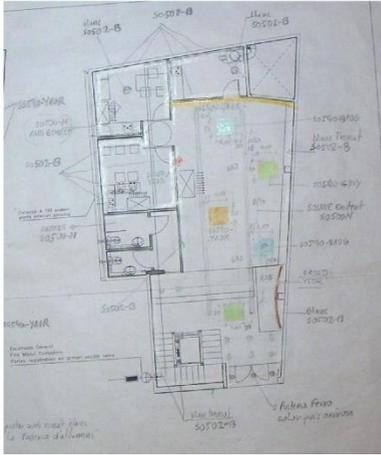
Imagen 6. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, Barcelona. Inicio de las obras septiembre 2006 - final de las obras mayo 2007.

Imagen 7. Algunos consejos a los que debo prestar atención al colorear una habitación. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=cxhnEf2NVY8>.

Se han dado cuenta ¿no? La “caja” sigue estando ahí. Los consejos de interiorismo son útiles, pero no siempre son una solución. Debía ser capaz de liberarme del peso del techo a través del color, pero la caja era demasiado pequeña a causa de aquel techo “extremadamente” bajo, tan “extrañamente” bajo que decidí tomármelo como una pintura mural –fíjense en la diapositiva (Imagen 8), no estoy subido en una silla, no...

Sin embargo, para huir del concepto de caja, debía evitar el acto de contemplación que requiere siempre el hecho artístico (Gage, 1993; Ferrer, 1999). Por esta razón, una pintura mural no hubiera sido útil. No servía el arte en sí mismo, sino la actitud artística durante la vivencia del espacio, y decidí tomármelo como una “partida de billar”. Si mi investigación del proceso relacional forma-espacio se inicia con la anécdota de la biga *impertinente*, aquí empieza a desarrollarse gracias a una espléndida “carambola”: el amarillo verdoso va hacia el azul violáceo, que se aleja del naranja rojizo, y éste no sabe bien que hacer... si acercarse o alejarse, algo que mantiene la dinámica de movimiento entre los tres y, por consiguiente, la expansión en horizontal del techo. Los cuadrados están, por así decirlo, en continua “carambola” gracias a la proporción de color complementario (opuesto en el círculo cromático) que contienen (Grimley, 2009, p. 146). Recordemos que no podíamos expandir el techo verticalmente (Imagen 4), de acuerdo con los consejos del vídeo de interiorismo que vimos (Imagen 7), porque el techo era demasiado bajo. Por la misma razón las bolas de billar no son circunferencias (Imagen 8).

Die Komplementärfarben unter den Primär- und Sekundärfarben

Imagen 8. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, septiembre 2006 - mayo 2007.

Solucionado el inconveniente de la biga en la entrada mediante el ingenio (Boerboom, 2013) y superado el problema de la pesadez del techo de la planta baja con actitud artística (Birren, 1986, p. 24), vamos a ver cómo solventamos la estrechez de la primera planta. Observen la sección longitudinal del plano en la esquina superior izquierda de la diapositiva (Imagen 9). El techo es apenas más alto que el de la planta baja, pero tiene casi cuatro veces más de longitud. De modo que aquí no lograríamos tan fácilmente una carambola como la anterior. Además, la luz solar solo entra

por ambos extremos y la zona central queda oscurecida. En esta nueva “mesa de billar” hay pues que jugar a dos bandas. Necesitamos estas dos paredes paralelas para hacer correr la luz por su superficie (Grimley, 2009, p. 214), al mismo tiempo que deseamos hacerlas desaparecer, y con ellas, la sensación de “caja”. Parece que no lo vamos a tener fácil, pero veámoslo de este modo: tenemos las columnas de color naranja a causa de la anécdota de la biga impertinente y acabamos de ver como la confrontación de colores complementarios pueden expandir el espacio; por tanto, las paredes deberán de ser de color azul, que es el complementario del naranja.

Imagen 9. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, Barcelona. Inicio de las obras septiembre 2006 - final de las obras mayo 2007.

De este modo expandimos el espacio de la primera planta y, además, conseguimos potenciar la idea de la mano que sostiene el edificio, puesto que la columna potencia su presencia por el contraste de color, y esto no llegará a ser un problema porque la columna es suficientemente delgada. Pero el color azul de la pared si es problemático, ya que va a absorber gran cantidad de la luz que pretendemos deslizar sobre él. Ahora, además de ingenio y actitud artística necesitaremos la técnica. Fíjense en el brillo de la pared en la fotografía abajo a la derecha (Imagen 10).

Imagen 10. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, 2006 – 2007.

Para mantener un nivel alto de luminosidad pensé utilizar un azul claro satinado (Russell, 1990, p. 22), pero provocaría un brillo molesto. Un estucado lo evitaría pero absorbería demasiada luz. La solución aquí me la dio la técnica pictórica de las Bellas Artes (Fortuny, 2019). Es la siguiente: colocar unos tableros hechos de restos de madera compactada llenos de agujeros, que impiden la alta concentración de luz especular (Sanz, 2001, p.741) y, en consecuencia, el brillo. Además, aportan una calidad evanescente al muro, algo que nos va bien para “desencajar” el espacio (Imagen 10).

Si alguien de ustedes está interesado en la justificación de los agujeros en la superficie azul, puede leer mi artículo “Análisis de la Coherencia entre el Proceso Pictórico de Yves Klein y la Idea de Duplicidad en sus Monocromos de la Serie IKB-International Klein Blue” (Imagen 11), tras su lectura comprenderá que el azul que Yves Klein aplica en las esponjas llenas de agujeros es más azul porque la luz penetra en sus alvéolos, donde las reflexiones múltiples sobre las paredes internas permiten que éstas absorban la luz, que así aparece filtrada —más pura. El artículo está publicado en la revista BR::AC de la Universidad de Barcelona. Esto no es una cuña

publicitaria, sino una invitación, soy co-editor y además el Journal Manager, y a partir de ahora también publicaremos artículos en alemán. Pueden tener la experiencia aquí mismo en Düsseldorf, en el Museo Kunstpalast pueden ver un cuadro de Klein con esponjas y, a media hora de aquí, en el Museo Ludwing en Colonia pueden ver otro. Pero entiendo que ustedes son diseñadores y quizá no tengan demasiado tiempo para ir al Museo. No se preocupen. Por ejemplo, pueden analizar el color azul (Pastoureau, 2001) de esta esponja durante cualquier ducha diaria (Imagen 12), les aseguro que tal y como entendía el arte Yves Klein, no se ofendería. Durante esta charla no pretendo sacralizar el arte, tan solo mostrarles lo importante que puede ser para ustedes trabajar “con la ayuda” del arte —es el título del Workshop del jueves, y esto sí es una cuña publicitaria.

Yves Klein, Untitled (Blue Sponge Relief), 1969, 230 x 154 cm, Museum Kunstpalast, Düsseldorf.

Instructions for authors, subscriptions and further details:
<http://www.hipatiapress.com>

Análisis de la Coherencia entre el Proceso Plástico de Yves Klein y la Idea de Duplicidad en sus Monocromos de la Serie IKB-Internacional Klein Blue

Jaume Fortuny¹

1) Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, España

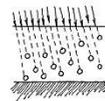
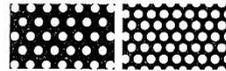
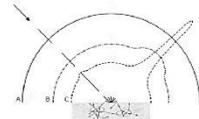

Imagen 11. Pintura *L'accord bleu (RE 10)* de Yves Klein (1960) CC BY-SA 3.0 y artículo del autor sobre de la serie IKB-Internacional Klein Blue en BR::AC Barcelona, Research Art, Creation, 5(1), 92-125. doi: [10.17583/brac.2017.2509](https://doi.org/10.17583/brac.2017.2509)

Imagen 12. Esponja de ducha de nylon. Recuperada de <https://www.aromas.es/ESPONJA-MALLA/650620>

Dicho en confianza... tampoco insistí en la técnica artística al arquitecto responsable del proyecto, a él lo convencí justificando los agujeros por la acústica, pues absorben mejor la reverberación del sonido. Piensen que no hay “cajas” durante toda la longitud de la planta y, no sé si saben, lo encantadoramente ruidosos que pueden llegar a ser los ancianos cuando están juntos. Aunque logremos la sensación psicológica de amplitud, tengamos en cuenta que el espacio sigue siendo físicamente estrecho.

He montado la diapositiva siguiente estirando el plano de la planta para favorecer la ilusión de perspectiva (Imagen 13). La luz que entra en el plano por el ventanal del montacargas al fondo a la izquierda es potenciada por una raya amarilla, frente al ventanal hay dos ventanas en la pared del primer término, por lo que es necesaria una raya azul que evite la sensación de excesiva luminosidad (Grimley, 2009, p. 217). Ésta se desliza suavemente por la pared del fondo que es de color azul claro pero “sin agujeros.” Donde sí son necesarios es en la pared azul claro del primer término, porque recibe luz muy intensa desde el gran ventanal de la entrada principal y la lleva sin brillos hacia la parte central. Con el mismo objetivo que trazamos una raya azul cerca de la amarilla, trazamos ahora otra raya que debe ser violeta, porque hay más luminosidad en esta zona. He montado las fotografías de la

parte superior buscando favorecer la visión del volumen. Los colores violeta y amarillo son complementarios y nunca se acercan, esto mantiene el carácter longitudinal del proyecto y, si recuerdan el libro *Las palabras andantes* de Eduardo Galeano, estos colores permiten también que la caja transparente (Imagen 2), la de las palabras mágicas de Magda Lemonnier — aquí formación e informática (Imagen 13) — pueda estar presente siempre desde todos los puntos de vista del espacio de este Hogar de Ancianos. Debemos motivarlos ¿no creen?

Imagen 13. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación del Hogar de Ancianos Pep Ventura del Ayuntamiento de Badalona, Barcelona. Inicio de las obras septiembre 2006 - final de las obras mayo 2007.

Con el siguiente ejemplo de un espacio para la nueva sede de la agencia de asesoría general de empresas ECOFORM ASOCIADOS llego a un punto importante de la conferencia. Aquí quedan resumidos todos los criterios vistos hasta ahora y es cuando quedó consolidada mi actitud artística en este tipo de proyectos. Las ventanas no ofrecen demasiada luminosidad (Imagen 14) y las paredes no permiten “jugar al billar” (Imagen 8), solo podemos hacer fluir la luz por la mesa. Pero con tan poca energía física de luz, debemos moverla mediante el efecto psicológico (Swirnoff, 1989, p. 35). Si alternamos rayas de colores complementarios con rallas paralelas de colores ordenados de menor a mayor saturación, obtenemos la sensación de luminosidad en el centro de la planta.

Imagen 14. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Las ventanas no ofrecen demasiada luminosidad y las paredes no permiten “jugar al billar” (véase Imagen 8), solo podemos hacer fluir la luz por la mesa. Pero con tan poca energía física de luz, debemos moverla mediante el efecto psicológico. Proyecto de reforma de la sede de la empresa ECOFORM ASOCIADOS en Barcelona. Inicio de las obras septiembre 2007 final de las obras febrero 2008.

Y ahora llego al punto clave de la conferencia. Se trata del encargo de la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la Calle Aragón de Barcelona (Imagen 15). Nada más ni nada menos que la de un arquitecto, todo un reto. Pueden ver en las plantas y en la sección transversal que se trata otra vez de cajas, como si no... pero esta vez apiladas sin favorecer la dinámica de luz entre la obertura de la terraza, junto al pequeño estudio del arquitecto, y las ventanas de cada piso. Tenemos el mismo problema que en los ejemplos anteriores, pero ahora la verticalidad del espacio no nos permite una “partida de billar”.

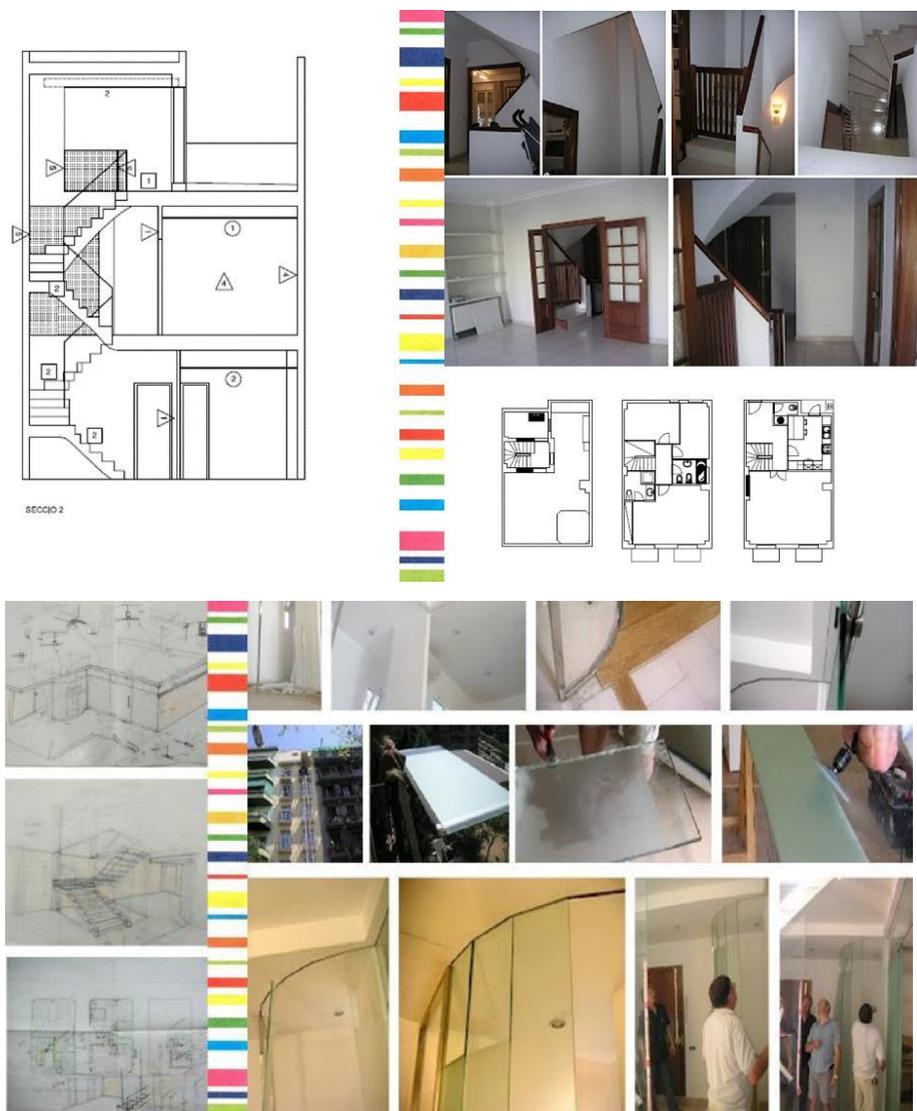

Imagen 15. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la calle Aragón de Barcelona. Inicio de las obras enero 2008 - final de las obras julio 2008.

Aquí quedaba consolidada mi investigación sobre el proceso relacional forma-espacio mediante el color, porque las rayas ya no las tracé sobre el plano del proyecto, sino durante la experiencia real en la “caja”. Quizá tuvo algo que ver en esto la serie de esculturas que trabajaba en aquel momento (Imagen 16). Tenía el título *Ozymandias, Rey de Reyes* tomado de este famoso verso de Shelley:

Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert...
And on the pedestal these words appear
“My name is Ozymandias, King of Kings:
Look on my works, ye Mighty and despair.”
Nothing besides remains...

Shelley

Imagen 16. Una de las esculturas que tuvieron que ver con el proyecto que realizaba entonces: la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la calle Aragó de Barcelona. 2008.

Investigaba *el volumen como tópic generativo de la sensación del cuerpo en el espacio*. Es decir, la escultura ya no es un lugar, está en nosotros a cada paso, y creamos un relato mediante ellos. En estas cajas nuestro caminar se entorpecía y convertí toda la vivienda en una sola caja transparente. Aquí ya no eran sólo mágicas las palabras, lo era el propio lenguaje —arquitectónico, artístico o, si prefieren, lenguaje del diseño (Salabert, 2017, p. 67).

La escalera, que comunicaba los tres niveles, en realidad los aislaba (Imagen 15). Deseaba sacarla de en medio, pero no vamos a quitarle la escalera a un piso de tres plantas ¿no les parece? ¿Se les ocurre algo? Un tobogán no vale, entorpece lo mismo. Sí, sí, lo sé... una cuerda con nudos, pero demasiado cansado ¿no creen? La cuestión está en hacer desaparecer la escalera, ahí demostrará su magia cualquiera de aquellos lenguajes. Comparen la antigua imagen arriba a la derecha con la nueva abajo a la izquierda (Imagen 15). Fíjense en la escultura, perdón... en la escalera, ni siquiera tiene baranda, solo un gran muro de cristal, incluso los peldaños (en la foto todavía envueltos en cartón) son cristales (Imagen 17). En el hueco de la escalera substituí la baranda por un pasamano vertical, después de estudiar la sensación del cuerpo bajando la escalera.

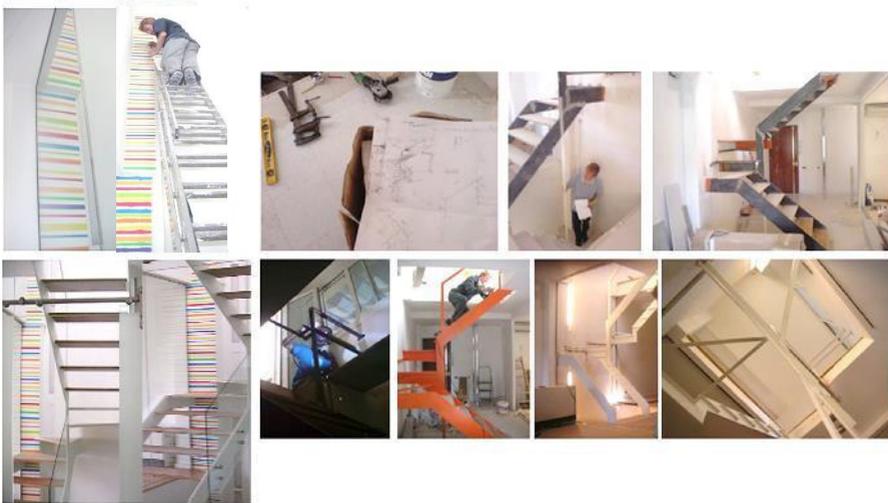

Imagen 17. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación de una vivienda unifamiliar en la calle Aragó de Barcelona, 2008.

Su estructura mínima permite que la luz entre a bocajarro y llegue a los tres pisos, unidos por una banda larguísima de rayas de colores que van siendo modulados por zonas según varía la intensidad de la luz a lo largo del día. Un dinamismo cromático que favorece la integración en vertical de las cajas y la sensación de vivir en horizontal, algo que era muy conveniente para tres plantas con tan pocos metros cuadrados (Imagen 15). Ah! Olvidaba una gentileza para el cliente, un sistema de iluminación horizontal de la escalera con el que puede modular la intensidad de la zona de la banda de rayas de colores que desee durante la falta de luz solar o por la noche, así no depende del sol para vivir horizontal o verticalmente.

El proyecto que van a ver ahora es el más discreto, pero fue sin duda el más difícil. Es el Acceso al Área de Servicios Personales del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, cerca de Barcelona. Echen un vistazo a la imagen y díganme cómo pueden pedirme que consiga obtener amplitud de esta agobiante estrechez, vamos por favor... que son poco más de dos metros (Imagen 18). Si pusiera los brazos en cruz casi tocaría las paredes. Ni Magda Lemonnier sacaría una palabra mágica de su caja transparente ¿recuerdan el libro de Galeano con el que inicié estos proyectos? Aquí no es posible derribar paredes o ponerlas de cristal (Imágenes 1 y 2). Al final del pasillo a la izquierda están los administrativos del área de educación del ayuntamiento. A la derecha las oficinas de los servicios sociales y las salas de reunión, pueden imaginarse el tránsito de gente por esta especie de... cómo lo describirían, un túnel ¿no es así?

Imagen 18. Acceso al Área de Servicios Personales del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Barcelona, julio 2008.

Parecía que no había nada que relacionar y, por tanto, que no podríamos iniciar nuestro proceso relacional forma-espacio. Pero si somos conscientes de la experiencia de nuestro cuerpo en ese espacio o al menos la tenemos en cuenta correctamente sobre el plano, siempre habrá alguna relación (Schmuck, 1999, p. 7). Aquí surgió por asociación: túnel-vía-velocidad. Una línea central de colores claros dominantes flanqueada por líneas de parejas de colores pasteles complementarios separadas por un color de mediación que favorece la transición (Wong, 1990, p. 61; Albers, 1994, p. 49). Las flechas complementarias buscan potenciar la sensación de libro abriéndose (Imagen 19).

Imagen 19. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Proyecto de reforma del acceso al área de Servicios Personales del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Inicio de las obras julio 2008 - final enero 2009.

El siguiente proyecto de rehabilitación de la Torre Julia como Centro Cívico planteaba un problema similar. Tan solo había dos metros y setenta y dos centímetros entre la pared y la salida del montacargas (Imagen 20). Si en el anterior caso entrábamos en el espacio longitudinalmente, aquí lo hacemos transversalmente y, con tan poca distancia, no tenemos perspectiva para poder fijarnos en el suelo. Tampoco es posible la transparencia de la pared y aquí opté por desvanecerla con una gama cálida de colores análogos suaves:

naranja, rosa, beige y oro (Gerritsen, 1976, p. 150). Todos ellos combinados mediante la evanescencia que proporciona añadir blanco a la apertura que siempre causan los colores anaranjados (Hope, 1990, p. 15). La puerta también debía desaparecer con la pared, claro está, pero no se preocupen, la distancia hasta ella son dos pasos, y nadie la pierde de vista. Me sorprendió el éxito de este proyecto tan arriesgado. La gente iba a hacer fotos para ponerlo en casa. Para mí lo importante fue que, por primera vez, realicé el *análisis del proceso relacional forma-espacio* pintando un cuadro. Me refiero literalmente a una pintura artística de caballete en mi estudio. Es este acrílico sobre tela de apenas metro y medio (Imagen 21). ¿Se están dando cuenta de donde hemos llegado? Venimos de sostener la necesidad de proyectar un espacio *como suelo que pisar* y terminamos andando por territorios de la creación artística.

Imagen 20. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Rehabilitación de la Torre Julia como Centro Cívico del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Inicio de las obras diciembre 2008 - final julio 2009.

Imagen 21. El autor realiza el análisis del proceso relacional forma-espacio en su estudio a través de una pintura acrílica sobre tela de apenas metro y medio cuadro.

Pero del proyecto con el resultado más interesante quizá sea la adecuación del espacio público y aparcamiento de un Centro de Atención Primaria. Les explico el por qué y con ello acabo la conferencia. El arquitecto iba a dejar los muros con el color del hormigón, por lo que en este proyecto la propuesta salió de mí. El me respondió que ya cumplían así su función y añadió que, con algunas plantas alrededor, incluso podrían quedar bien. Tras una breve pausa añadió que no había problema alguno que solucionar mediante el color. Finalmente accedí, pienso que por lo descabellada que era mi propuesta: conseguiría una refrescante belleza natural sin plantas y sólo mediante la planificación del color (Imagen 22).

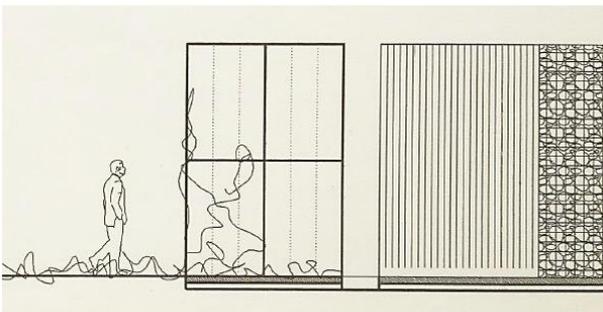
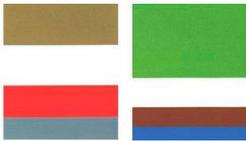

Imagen 22. Proceso relacional forma-espacio mediante color. Proyecto de adecuación del espacio público y aparcamiento entorno del Centro de Atención Primaria de Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Inicio de las obras octubre 2008 - final de las obras noviembre 2009.

Ahora no haría rayas de colores sobre el plano del proyecto, no jugaría al billar con la luz y no buscaría la experiencia dentro de las cajas. Ahora se trataba de mostrar el poder del color por sí mismo. Para ello solo apliqué sobre los muros el resultado de la estadística sobre los colores más nombrados en relación a sentimientos e impresiones de la Belleza, de lo Natural y de lo Refrescante que Eva Heller (2004) muestra en su libro *Psicología del color*. No estoy seguro si debemos llamarle pintura mural, o escultura pública, o lo que en arte llamamos una instalación. Pero si puedo asegurarles que el color creó una enorme “caja” transparente con esas tres palabras mágicas. El aparcamiento está en un barrio desfavorecido, pero no ha sufrido ningún acto vandálico durante años. Si miran la diapositiva me verán a mí como prueba. La foto de la derecha se ha tomado para esta conferencia – mayo 2017. Pueden comparar con la tomada durante el proceso del proyecto – octubre 2008 – y ver...

¡Caramba! Sí que han pasado años si...

Volvamos a la planificación del color de diapositiva anterior (Imagen 22).

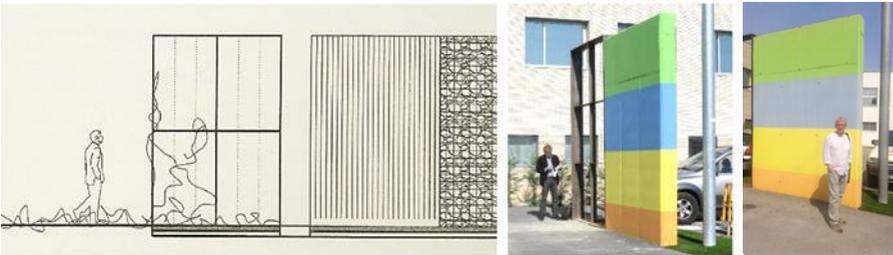

Imagen 23. La foto de la derecha fue tomada especialmente para esta conferencia (abril 2017) para compararla con una foto tomada durante el proyecto (octubre 2008).

Este es el poder del color lograr un... La palabra que mejor lo describiría en mi lengua materna sería *trascamar*. No encontré la equivalente alemana y le pedí a Timo, un amigo alemán que es traductor profesional y habla catalán mejor que yo, si no existe ¿podrías crear tu una palabra para esta conferencia? Me propuso la siguiente: *durchschreiten*. Si, después de todos los criterios de diseño y ejemplos que hemos visto hasta aquí, estoy seguro de que necesitamos enfatizar este Proceso de *Durchschreiten* en nuestro propio espacio interior. Gracias por su atención.

Referencias

- Albers, Josef. *La interacción del color*. Madrid: Alianza Forma, 1994.
- Birren, Faber. *Color Perception in Art*. West Chester, Pennsylvania, 1986.
- Boerboom, Peter & Proetel, Tim. *Raum Illusion mit Methode. Ideen zum Räumlichen Zeichnen*. Bern: Haupt, 2013.
- Braem, Harald. *Die Macht der Farben. Bedeutung & Symbolik*. Wien: Amalthea Signum, 2012.
- Crosby, Theo. "Architecture: Interior Color." En: Hope, Augustine & Walch, Margaret. *The Color Compendium*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990, p. 26.
- Dobiasch, Inna. „Farbe – die Poesie des Raums.“ En: Uhl, Johannes (Hrsg.). *Die Farben der Architektur. Facetten und Reflexionen*. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1996, p. 64.
- Düttman, Martina; Schmuck, Friedrich; Uhl, Johannes. *El color en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- Fabris, S. & Germani, R. *Color. Proyecto y estética en las artes gráficas*. Barcelona: Edebé, 1973.
- Fortuny, Jaume. *Morfología del color*. Madrid: Alianza Editorial, próxima edición.
- Gage, John. *Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción*. Madrid: Siruela, 1993. (2010).
- Grimley, Chris & Love, Mimi. *Color, espacio y estilo. Detalles para diseñadores de interiores*. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
- Gerritsen, Frans. *Color. Apariencia óptica, medio de expresión artística y fenómeno físico*. Barcelona: Blume, 1976.
- Graves, Michael. "Color in Architecture." En: Hope, Augustine & Walch, Margaret. *The Color Compendium*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990, p. 24.
- Hauser, Ulrich. "Menschen suchen Emotionen, Funktionales läßt sie kalt. Erkenntnisse der Verhaltensforschung zur Farbe in der Architektur." En: Uhl, Johannes (Hrsg.). *Die Farben der Architektur. Facetten und Reflexionen*. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1996, p. 108.
- Heller, Eva. *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

- Hope, Augustine & Walch, Margaret. *The Color Compendium*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990.
- Lederer, Arno. „Mehr als nur ein bißchen Farbe.“ En: Uhl, Johannes (Hrsg.). *Die Farben der Architektur. Facetten und Reflexionen*. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1996, p. 40.
- Nägeli, Walter. „Farbe in der Architektur.“ En: Uhl, Johannes (Hrsg.). *Die Farben der Architektur. Facetten und Reflexionen*. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1996, p. 102.
- Pastoureau, Michel. *Blue. The History of a Color*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2001.
- Russell, Dale. *El Libro del azul*. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.
- Salabert, Pere. *El pensamiento visual. Ensayo sobre el estilo y la expresión*. Madrid: Akal, 2017. (Arte y Estñetica 88).
- Sanz, Juan Carlos & Gallego, Rosa. *Diccionario Akal del color*. Madrid: Akal, 2001.
- Schmuck, Friedrich. *Farbe und Architektur 2. Eine Farbenlehre für die Praxis*. München: Calwell, 1999.
- Swirnoff, Lois. *Dimensional Color*. Boston, Basel: Birkhäuser, 1989.
- Tornquist, Jorrit. *Color y luz. Teoría y práctica*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
- Wong, Wucius. *Principios del diseño en color*. México: Gustavo Gili, 1990.

Dr. Jaume Fortuny Agramunt. Facultat de Belles Arts. Departament d'Arts i Restauració-Conservació. Universitat de Barcelona.

Contact Address: C/ Pau Gargallo, 4, 08028-Barcelona

Email Address: jaume.fortuny@ub.edu
jaume.fortuny.agramunt@gmail.com