

La enseñanza del color desde la psicología del color en la formación de docentes en Artes

The Teaching of color from the perspective of color psychology in the training of arts educators

Santiago Patricio López Chamorro

ORCID: 0000-0002-2196-2116

Universidad Técnica del Norte

splopez@utn.edu.ec

Ana-Lucía Mediavilla-Sarmiento

ORCID: 0000-0001-8900-4873

Universidad Técnica del Norte

almediavilla@utn.edu.ec

Israel Almeida-Vargas

ORCID: 0000-0002-0633-5376

Universidad Técnica del Norte

cialmeida@utn.edu.ec

Resumen

El objetivo principal de esta investigación fue analizar la importancia del color y su psicología en la formación docente dentro del área de las Artes, considerando su valor simbólico, cultural, emocional y pedagógico. Se buscó destacar el impacto del color en la percepción, la creatividad, y en la construcción estética del conocimiento visual. La metodología empleada combinó una revisión teórica con el análisis de experiencias de aula y programas educativos, particularmente con estudiantes de Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del Norte. Se incluyeron enfoques tradicionales y contemporáneos, así como estudios de caso y estrategias de evaluación formativa y sumativa. El trabajo se apoyó en marcos teóricos sobre la teoría tricromática, la teoría de los colores complementarios, la psicología del color y las metodologías activas de enseñanza. Los resultados revelan que el uso pedagógico del color potencia la creatividad, favorece la expresión emocional, fortalece la percepción visual y enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las experiencias prácticas y el uso consciente del color permiten al estudiante una mejor apropiación del contenido artístico, generando un aprendizaje más significativo. Además, se evidenciaron limitaciones en el enfoque técnico y teórico del color en planes de estudio tradicionales. Se concluye que formar docentes con sensibilidad hacia el color y su función psicológica y estética es clave para una educación artística integral. La práctica reflexiva y el diseño de estrategias basadas en experiencias perceptivas y emocionales deben ser pilares fundamentales en esta formación.

Palabras clave: color, psicología del color, educación artística, formación docente.

Abstract

The main objective of this research was to analyze the importance of color and its psychology in teacher training within the field of Arts, considering its symbolic, cultural, emotional, and pedagogical value. The study aimed to highlight the impact of color on perception, creativity, and the aesthetic construction of visual knowledge. The methodology combined a theoretical review with the analysis of classroom experiences and educational programs, particularly involving students from the Pedagogy of the Arts program at Universidad Técnica del Norte. Both traditional and contemporary approaches were included, as well as case studies and formative and summative evaluation strategies. The research was grounded in theoretical frameworks such as the trichromatic theory, the theory of complementary colors, color psychology, and active teaching methodologies. The findings reveal that the pedagogical use of color enhances creativity, fosters emotional expression, strengthens visual perception, and enriches teaching and learning processes. Practical experiences and the conscious use of color allow students to better internalize artistic content, generating more meaningful learning. Moreover, limitations were identi-

fied in the technical and theoretical approaches to color within traditional curricula. It is concluded that training teachers to be sensitive to color and its psychological and aesthetic functions is essential for comprehensive arts education. Reflective practice and the design of strategies based on perceptual and emotional experiences should be fundamental pillars in this training process.

Keywords: color, color psychology, arts education, teacher training

Introducción

En nuestra vida cotidiana nos relacionamos con el color en perpetua interacción, junto con su simbolismo y sus significados. Esta dimensión perceptiva y psicológica del color queda reflejada en el lenguaje social, en los ritos, ceremonias y tradiciones, creencias, celebraciones, vestuarios, objetos, alimentos, obras artístico estéticas, tecnología, mercadotecnia y comunicación, la publicidad, entre otros innumerables ejemplos. En lo artístico esto implica que el tema es abordado desde la perspectiva del arte pictórico, lógico, funcional, visual, audiovisual, literario (objetos, artesanía, arquitectura y diseño), formal, semiótica, técnico, histórico, cultural, cognitivo y emocional, lo que denota la escasa consideración de su formación teórica y su enseñanza vocación, gusto, afecto- donde lo sensitivo concreto se ha priorizado, relegando la enseñanza del color a un lugar secundario, desvirtuando su representación simbólica-lógica-visual en la constitución histórico-cultural social.

Por todo lo mencionado en el título, podemos deducir la importancia del color en la formación de los docentes en Artes, con la finalidad de que estos comprendan la referencia cultural simbólica que determinan obras (ya sean plásticas, gráficas, escénicas, audiovisuales), objetos padrones que eligen, construyen y que exhiben como así su proyección de producción de reales o virtuales pertinentes de la representación completa de lo cultural, construcción de una Educación Estética. De donde realzamos la formación integral del docente en Artes (plásticas, gráficas, escénicas) humanística, cultural, general, crítica donde la construcción epistémica esté instaurada en la vida cotidiana.

La psicología del color surge, en la actualidad, como rama de la psicología aplicada a la publicidad y el arte visual; aun así, tiene su origen en la investigación científica desde finales del siglo XVIII con reputados científicos que llevan a cabo experimentos de la descomposición de la luz al atravesar un prisma, dando lugar a una variedad de colores, conocidos como colores espectrales. Otros experimentos que resultan cruciales son los realizados por quienes, a diferencia de otros, no se centran en la luz, sino en la influencia de las distintas cosas observadas sobre la retina del ojo humano. Como este último, una serie de autores, psicólogos en su mayoría, han continuado explorando la relación entre las distintas cuestiones de la psicología con el color.

Desde la actividad visual del ojo humano, el color siempre ha generado gran inquietud en científicos, filósofos, literatos y personajes de toda índole, puesto que cada color da lugar a la aparición de una serie de fotones que llegan a nuestro ojo de acuerdo con la longitud de la onda de cada uno de ellos, correspondientes a la escala de la serie de colores, que se extiende como una línea continua de la medida de estos fotones. Pero no sólo eso, los colores pueden influir a nivel psicológico, teniendo cada uno de ellos la posibilidad de alterar nuestras emociones, por ejemplo: el azul igual a tranquilidad, el anaranjado igual a creatividad, el verde igual a esperanza, el negro igual al dolor, el rojo igual a amor y felicidad, entre muchos otros.

Teoría del color

Existen dos teorías que explican la percepción del color en las personas, estas son: la teoría tricromática y la teoría de los colores complementarios. La teoría tricromática expone que existen tres colores primarios tales como el azul, verde y rojo, los que combinándose a partes iguales dan origen a los llamados colores persépticos tales como el turquesa, violeta, entre otros. Sin embargo, fue Hering quien a través de la mezcla de colores complementarios como el verde-rojo, azul-naranja presentaba efectos ópticos contradictorios entre par de estos colores según se mirara más uno de estos que el otro, es llamado el color de figura y fondo. Además, Hering ideó un modelo que complicó de gran manera la anterior teoría y expuso que existían tres pares de colores primarios de oposiciones de colores que se debían reconocer como tales, cuyos pares colorimétricos serían, el rojo-verde, azul-amarillo y blanco-negro.

Sin embargo, esta teoría no explica la mente cómo percibe los colores y los distintos factores psicobiológicos que provocan estas sensaciones, por lo que a continuación explicaremos esta situación de manera sencilla y como podría integrarse el modelo aquí expuesto a la enseñanza del color. Según estos autores, cada uno de los colores puede llegar a ser percibido de diversas formas a pesar de que pertenezca al mismo tono, esto es a saber: el llamado color variable podría ser ejemplificado a través de la variación de la tonalidad de diferentes colores de la paleta azul a lo largo del día, según el cielo por el cual traspasa la luz solar, es decir que, dependiendo de la apariencia de nuestro color según si es cálido o frío.

Percepción del color

La fisiología del ojo humano es un complejo sistema óptico que permite distinguir los diferentes colores. De acuerdo a la teoría tricromática de la visión, el ojo tiene tres tipos de receptores que permiten el reconocimiento de la luz de diferentes longitudes de onda. Los conos son responsables de la percepción del color. Símbolos del color se relacionan con la longitud de onda de máxima absorción de los diferentes tipos de conos. La percepción está determinada por la intensidad de respuesta de los conos. Hay tres clases de conos que responden en función a la longitud de onda a que son más sensibles: los conos L (longitud de onda larga, roja), M (longitud de onda media, verde) y S (longitud de onda corta, azul). Este

hecho biológico señala la existencia de varios colores cuya percepción corresponde a franjas del espectro luminoso. Para los tres tipos de conos hay un rango colorimétrico bastante continuo. Este último es la diferencia que se percibe entre colores adyacentes a lo largo de la escala tonal de color. Dependiendo del aporte químico que percibimos de los tres colores, la excitación relativa de cada uno de los fotoreceptores es distinta provocando con ello el diferente color que recibimos. Esto es la base de la síntesis aditiva de colores. Cuando se combinan los tres colores el resultado es blanco; si no se añade otro color este será negro. La percepción más o menos intensa depende de la longitud de onda a través de la cual los pigmentos secundarios transforman sus colores en forma normal; es decir solamente pausan el paso normal sobre el órgano óptico, en el que dicho color se comprueba. Para la psicología del color de las cosas son simplemente pactos que reducen hasta cierto grado el alimento; por lo cual a la postre resultan tonificaciones si se presentan solas o en mezcla de dos, tres o más de colores. Las diferencias entre los objetos toman forma con la diferencia en profundidad, en cierre, manera de aislar, la cual puede ser provocada de diversas maneras sin depender del objeto mismo.

Emociones y color

Indiscutiblemente adoptamos cualquiera de los colores en nuestras vestimentas o en las tonalidades de la decoración de nuestros hogares. Ello altera específicamente nuestra psicología cotidiana, sin cuestionar a veces de qué modo. Las tradiciones, la cultura y la vida social, desarrollaron nuestros deseos de un color, colores o matices diferentes a los que hoy reconozcamos generalmente. La posibilidad de deformar nuestro entorno social inmediato ha hecho que nos olvidáramos de la influencia psíquica de los colores, tanto dentro nuestra como en nuestro ambiente doméstico o personal.

La influencia del color es de especial importancia, ya que los colores son estímulos, impresiones que a través del sentido óptico nuestros cerebros reciben constantemente. Esto produce respuestas físicas y psíquicas. También resulta importante recordar que los colores no actúan aisladamente en la vida psíquica de la persona, sino por medio del significado que se les otorga de acuerdo a la época pasada por la cual transita. Un color puede evocar una impresión psíquica individual sobre cada persona, también puede atinar a un grupo o colectividad, aún todos los colores significan igual en todas las épocas, sino que se modifican según el significado cultural del mismo.

Conociendo la influencia de los colores y de los colores por sí mismos, podemos hacer uso consciente de esas influencias. En ningún país se han hecho intentos de generalizar el uso de los colores de acuerdo al estado o situación psíquica personal. La distribución tiene que ser muy justa ya que muchos beneficios pueden alcanzar a una sociedad que trabaje colectivamente. La influencia psíquica más notable es la calma o inercia psíquica que provocan los colores y su tonalidad y sus variedades técnicas, Tranquilo, calmante son los colores.

Metodologías de enseñanza del color

La enseñanza del color ha sido abordada desde distintas metodologías a lo largo de la historia, las que se han ido construyendo principalmente desde dos enfoques: desde la teoría y desde la práctica. Esta situación se ha replicado en la formación de docentes de Artes, donde se pretende preparar a los futuros docentes mediante metodologías tradicionales de transmisión de conocimientos teóricos, donde el color, pese a ser un elemento que establecemos como sensorial y visual, se aborda principalmente desde teorías de color que delimita la posible experimentación. Por otra parte, el entrenamiento de nuestros futuros docentes está constituido por itinerarios formativos ricos en experiencias prácticas de creación de obras artísticas invitando a conferir valor a su propia opinión por sobre la opinión profesional, a asociar experiencias previas a experiencias artísticas descontextuadas, a desarrollar nuevas capacidades y habilidades creativas individuales, a internalizar y devocionarse por valores, actitudes y patrones culturales predominantes en la época en que los estudiantes se desenvuelven.

Después del diagnóstico realizado en todos los programas de formación del área de Artes, es importante destacar, entre muchos casos, la formación de un nuevo grupo de estudiantes en específico de pedagogías de las Artes, cuyas experiencias prácticas habían abandonado el proceso de intervención para proponer una experiencia concreta y significativa que era diagnosticada artísticamente; el Despertar Sensible, un taller dirigido por a los estudiantes, avicina el momento en que se han decidido tomar la experiencia vivida, formativa y la formación propuesta por los participantes. Al iniciar nuestro desarrollo curricular, tuvimos que resignar planificar un taller de intervención a un espacio visualizador y dicente sintetiza lo anterior, al proponer actividades situadas donde la experiencia se confirma solamente analizando sus elementos formales y de contenido para recurrir a una afección visual manifestada en otros, un proceso de visible y sonoro.

Discusión

Importancia del color en la educación artística

En diferentes áreas de las artes, el color es un elemento que desempeña un papel fundamental. Desde las artes visuales hasta la música, el color es uno de los principales generadores de emociones, y, por ende, de la expresión artística, que propician en los receptores acciones concretas, como miradas, sensaciones y hasta la empatía. El color tiene la capacidad de comunicar, atraer, separar o dificultar la lectura de las obras, y en algunos casos, tiene la capacidad de contribuir en procesos terapéuticos. De todas esas implicancias y beneficios, se debe sensibilizar a los futuros docentes para que, además de aprovechar esas posibilidades en sus propios aprendizajes, los incorporen y propongan como prácticas en su futura profesión.

Por otra parte, la tarea docente implica una ardua tarea que exige de

un denominador común: la creatividad. En ese sentido, también podemos hablar de procesos que estimulen la creatividad de los aprendices. Al respecto, se sostiene que la percepción del color es uno de los distractores que producen un impacto positivo en la creatividad de los aprendices, encausando una mayor cantidad de ideas innovadoras en un período acotado de tiempo. Esto podría estar vinculado a que el color articula sensaciones en nuestros circuitos neuronales, lo que provoca una conexión particular con cómo se percibe la obra, es decir, se percibe de acuerdo a la carga sensitiva que está impresa en el color. En otras palabras, una misma obra de arte podría percibirse de una manera si el aprendiz percibe colores claros y luminosos, o si percibe colores oscuros y apagados.

El color como herramienta pedagógica

En el ámbito de la educación artística, el color constituye una de las variables de trabajo de mayor importancia, pues no sólo sirve para llenar espacios en blanco, sino que para ser utilizado como otro elemento pedagógico al servicio del docente, con el fin de educar o reeducar la apreciación estética del alumno, como ocurre en la niñez, cuando el niño realiza su primera representación de la Realidad, al utilizar un color en forma arbitraria y análoga al que usa un pequeño de 3 años en la representación del Sol por no poseer aún una noción clara de los colores correspondido con su Realidad material. Una adecuada formación del docente le puede permitir enseñarle la utilización de un color como un color de gran fortaleza demostrativa de una representación de un astro tanto de gran fortaleza de luz como de una gran fuerza natural.

Impacto en la creatividad

Todo el mundo puede ser un poco más creativo y puede hacerse si prestan más atención a lo que les rodea, ya que hay chispas creativas en objetos ordinarios. Ampliar o proporcionar un vocabulario más amplio relacionado con la creatividad generalmente mejorará las habilidades creativas. La Psicología del color busca entender cómo los distintos colores, combinaciones de color, y las variaciones en las tonalidades en colores modifica las emociones y comportamientos de los individuos. Las personas percibiendo iguales colores experimentan sensaciones iguales con diferentes grados de intensidad. Las personas pueden sentir confort, paz, o felicidad al mismo tiempo que sus percepciones del color influirán en las sensaciones.

La clave fue en la búsqueda de experiencias nuevas y diferentes, como convertir nuevas ideas en historias de fantasía. Lo esencial es el estímulo doble, la instigación del arte ya sea visual o auditivo. El arte visual o auditivo era un paso hacia el placer; el placer era una chispa creativa, y el fuego de trabajo era el combustible consumido al transformar esos nuevos pensamientos en algo que estaba fuera del tema normal y rutinario del espacio. Muchas veces estas experiencias no llevaban a una nueva idea, pero las experiencias tempranas sin duda proporcionaban experiencias básicas que más tarde contribuían en forma de una chispa creativa.

Al reflexionar y medir la efectividad de la educación experimentada

quiere mejorar y observar su implementación. Este proceso se ha observado y continuado como el ciclo básico para la autoevaluación simple de la educación. Con el tiempo se ha meado en la experiencia única de la educación y el placer del arte visual o auditivo mediante la observación de estudiantes y mediante experiencias específicas. A lo largo de esta investigación se ha llegado a la conclusión de que la observación, evaluación y medida de las experiencias melódicas y visuales no ha sido concluida, pero han contribuido en forma considerable en las posibilidades de creatividad de los participantes.

Enfoques tradicionales

La enseñanza del color, en términos generales, se ha fundamentado en enfoques tradicionales en educación, específicos para las áreas relacionadas con el uso del color en el ámbito visual. En esta finalidad, se considera la educación de las artes visuales y la investigación en educación como fuentes directas de precisión sobre la enseñanza tradicional del color. En general se considera que las artes fundamentales a nivel de educación básica son la música, las artes plásticas y la danza.

En el diseño de libros y manuales para la enseñanza de la estética visual se ha utilizado además un enfoque tradicional en relación a la enseñanza y comprensión del color. Se considera necesario por ende describir el rol del color en formular la poesía visual por la acentuación de la fusión o combinación de formas y por supuesto por utilizar el color como un recurso expresivo de estas obras de arte y como un medio que facilita la percepción visual.

Es relevante mencionar que en la tecnología del color forman profesionales, técnicos y especialistas titulados, independientes que trabajan de manera autónoma. Así, los métodos tradicionales de color implican un enfoque positivista de estudio de colorido, de recogida e investigación sistematizada, mediante formulaciones específicas de compuestos de colores y mediante la aplicación de sistemas de ensayos fundamentales para el estudio cuantificado del fenómeno del color y del colorido.

Enfoques contemporáneos

En los enfoques contemporáneos la enseñanza del color y su enseñanza buscan un aprendizaje activo, mediado por el docente quien busca que el estudiante, mediante diferentes experiencias, genere su conocimiento sobre la forma de interactuar y regular la emocionalidad generada por el color. La primaria de su implementación recae exclusivamente en el docente quien, debe generar las experiencias e interpretar qué es lo relevante del método. El trabajo de manera grupal, sugiere el clima social vigente en un aula de Lenguajes Artísticos. El trabajo en el área indica un posicionamiento crítico en el entendimiento del fenómeno en cuanto al color, por lo cual es necesario reconocer las relaciones que se establecen entre los diferentes lenguajes artísticos, la danza, el teatro, el arte visual, el arte corporal, la música, la literatura, los medios y el nuevo diseño.

Los siguientes enfoques se ocupan de dar cuenta sobre sus propias experiencias de enseñanza del color que abrazan distintos recorridos de análisis en cuanto a autores de las Artes, medios Graffiti, Arte visual y Photomontages. Sin dudas estos enfoques nos sugieren, que reconocer desde qué postura se interpreta el color, será fundamental no sólo para el maestro sino fundamentalmente para que el alumno se encuentre con otra mirada, no sólo a pensar la frágil textura del color, sino al color como forma discursiva; un nuevo concepto de color y su enseñanza que está marcando la escena contemporánea. La enseñanza del color encierra pensamientos, motivaciones e interpretaciones partiendo de la premisa de que un nuevo estudiante en el Área que no es igual a uno anterior y un nuevo maestro tampoco es el mismo. La búsqueda quizás no es sólo aprender y enseñar sobre el fenómeno en sí, el color, sino proponer una búsqueda a los estudiantes contemporáneos que les permita ir armando sus propios recorridos, sus propios procesos indagatorios, discursivos y simbólicos, una barricada donde sus voces expresen cuántas veces despojado del color el mundo sin él sería absolutamente fuera de lugar.

El rol del docente en la enseñanza del color

La enseñanza del color es un proceso que no pasa de moda y que impacta, no sólo en el momento de la creación artística o arquitectónica, sino que alcanza muchos ámbitos del saber. En este trabajo de fin de máster puntualmente se pretende generar 6 razones del por qué es importante enseñar el color en la formación de los docentes en artes, derivadas de experiencias y observaciones personales. Que servirán de guía y deberán ser respaldadas por futuras investigaciones. Algunas de dichas razones son visibles para el alumnado, tras la toma clara de conciencia al observar el color, intencional, en estimular sus emociones; o bien para el propio docente, cuando observa el color, no teorizando sino tan sólo observando los signos de la carga semántica-carga emocional de los colores y provistos de evidencias sobre las cualidades psicológicas y significados de cada color.

Otras evidencias son internas, constituyendo parte activa de la seguridad emocional y vital del/a que enseña. Si el docente de artes es consciente de la existencia de la influencia del color en nuestros comportamientos, siendo experto en la proclamación de esta influencia; en su seguridad feroz, pero temida por el alumnado, lo es tal vez por la lejanía de la construcción del discurso estético sobre los propios problemas de aprendizaje a los que se tiene que enfrentar; o peor aún porque genera un trozo de una obra significativa para el estudiante al evidenciar el color en armonías internas no visualizadas en la pintura frontal de dicha pieza anteriormente. Ahora, la pintura resaltará los colores en los volúmenes generados y quedará el signo táctil de lo que se ha pasado; esta es una de las virtudes del arte objeto como pieza propia; la manera de acercarse a una pieza con la docencia necesita dentro de mentes creativas.

Formación del docente

En la actualidad, quienes persigan el ejercicio profesional de la docencia deben enfrentar el reto de proporcionarle al estudiante una formación

integral y apropiada para hacer frente a la vida en todo momento. Dentro de esta labor, es necesario cambiar la función a las prácticas y a la enseñanza considerando a los alumnos como sujetos que gestan conocimientos, desarrollan habilidades y actitud frente a los objetos que les rodean, es decir, ante un aprendizaje activo. Se señala que muchos docentes con edad para jubilarse no desean hacerlo por tener miedo a la nueva metodología, por creer que la mayor parte de sus alumnos son incapaces de aprender, por distintas causas personales, sociales o profesionales, etcétera. Nos hace referencia al contexto familiar y comunitario que rodea al aprendizaje del alumno. Se asegura que es esta experiencia matizada por actividades que se convierten en una biblioteca de experiencias que se permiten incorporar como aprendizaje.

En cuanto a los profesores de arte, se expresa refiriéndose a su formación recibir un entreno en técnicas de profundidad, en el desarrollo de una pericia sensorial y en el dominio tanto de técnicas gráficas como del arte visual contemporáneo. Este docente será capaz de apreciar signos culturales o estéticos en la actualidad y de las culturas que han hecho de éste el mundo en que vive. Un mundo cambiante, diverso e interesado por la comunicación, no solo en su arte contemporáneo sino también a partir de sus tintes históricos. El docente además debe analizar el trabajo que van realizando sus alumnos y llevarlo a una conversión visual que les va formar de un artista, considerando tanto las técnicas el paisaje o el espacio donde están inmersos.

Desarrollo de competencias

Las competencias, las cuales provienen de la capacidad, de la cualidad de ser competente, de adaptabilidad y de habilidades psicosociales, conceptualmente se encuentran asociadas a los conocimientos, habilidades y actitudes integradas en desempeño o interacción en situaciones reales laborales. Para ello, se requiere poseer comprobar la potencialidad de las competencias para generar acumulación en formaciones académicas, en especial en la educación de mayores, como lo son los docentes en artes que cruzan diferentes caminos para su formación.

Para la instrumentación de las habilidades y capacidades ya adquiridas computables mediante una carta con la descripción de las actividades realizadas debería contarse con un promedio de menos de un año, para poder mostrar el cumplimiento mínimo para presentar las evaluaciones, viendo si funcionan como tales, no pudiendo democratizar el ingreso a un nuevo y más elevado nivel. De ahí la importancia de que las instituciones realicen con frecuencia un diagnóstico respecto de la veracidad y objetividad de las competencias que ofrecen a sus egresados y de los empresarios sobre las capacidades en competencias de sus recién ingresados.

En estandarizar las competencias también puede tomarse de apoyo el perfil del egresado y con ello el perfil del estudiante y alumno. Junto al componente metodológico que los estudiantes deben llevar a cabo para acceder a dicha evaluación y a las educativas a su desempeño laboral que

determinan el nivel del estudiante logrando una acreditación más justa de los créditos a egresar del programa.

Estudios de caso

El punto de partida ha sido indagar en una serie de programas educativos o experiencias en el aula para comprobar cómo ha estado presente la enseñanza del color desde la óptica de la psicología del color en aquellos espacios que hemos considerado significativos para guiar el estudio planteado y tratar de contestar a la pregunta de investigación formulada. Para ello, hemos analizado los siguientes aspectos en cada uno de ellos: objeto y nivel educativo del programa o experiencia, fundamentos teóricos que la sustentan, intencionalidad educativa, justificación de la forma y el uso de los colores empleados, propuesta de actividades con consideración de los colores desde su vertiente psicológica, observaciones de la utilización concreta de los materiales generados y evaluación de las propuestas planteadas.

Los programas a analizar y que nos sirven para tratar de contestar a nuestra pregunta de investigación han sido: el programa educativo “Un viaje a través del color” y el programa educativo “Colores”. Las experiencias en el aula lo constituyen las que hemos recopilado a partir de diversas fuentes, las experiencias en aula recogidas en un libro sobre didáctica del color, la experiencia de la escuela infantil San Juan de Los Morros “El dojo de los colores” y la experiencia de comunión entre el FengShui y la psicología del color.

Análisis de programas educativos

Desde el análisis realizado con los estudiantes de Pedagogía de las Artes de la Universidad Técnica del Norte y su contenidos desarrollados en la asignatura de configuración del color y la formas, didáctica de la educación artística y las diferentes asignaturas de la malla curricular, se observó que los conceptos básicos fueron abordados en las asignaturas, en grado académico de educación media, y la mayoría de ellas incluyen tanto los tópicos generales, teoría sobre los colores y la manualidad o técnicas para el trato con los colores, por tal motivo se pudo concluir que en este contexto se forma y prepara a los docentes formativos para el manejo del color.

Recogemos para finalizar el presente análisis, estudiantes de la carrera seleccionadas manifestaron en el cuestionario que las clases relacionadas con el color fueron bastante explicativas en cuanto a Teórico Practico, instrumental y actitudinal tanto en su detalle, estudio de las principales Teorías del Color, razones de las diferentes clasificaciones de colores (primarios mediatos, contrastes de color y su clasificación de acuerdo a sus características; aditivos, substractivos y la relación directa entre color y luz.

Experiencias en el aula

Cuando decidí realizar mi práctica profesional, sugerí planificar actividades donde el color estuviera presente, ya que me querían colaborar con la enseñanza de la Asignatura “Didactica de la educación artistica. Configuración del color y la forma”. Esta activa colaboración culminó con la

realización, junto a los alumnos del taller, de una exposición titulada “El color en la psicología”; donde los alumnos debían investigar, vivir y explorar cada color de manera individual (un color por alumno). Durante 8 semanas, cada alumno dedicó tiempo a investigar e indagar sobre el color correspondiente y además explorar su color en su material de trabajo en clases y durante su tiempo libre. Partiendo desde sondeos de visualidad períciva, hasta prácticas de observación directa. Una vez finalizado el periodo, la prueba consistió en la presentación de obras que fueran concordantes con la indagación correspondiente.

En la segunda parte del proceso, la sugestión de exhibir las obras generó los trabajos que se mostraron a toda la comunidad, donde el alumnado a su vez tuvo que diseñar un color con una base un ancestro, un guía que fuera concordante con el color a mostrar donde a su vez debía documentar su proceso de trabajo y todo cuanto a ellos les pareció relevante, ya que a los autores les pareció relevante.

Estrategias de evaluación

La propuesta no se limita a una teoría acerca del color; incluye al menos, propuestas de evaluación formativa y sumativa que busquen evidenciar, en el transcurrir de la instancia, las transformaciones en pares; la posibilidad de distintos tipos de posicionamiento ante el campo en estudio y /o las transformaciones de las evaluaciones de pares (reconstrucción de las creencias e imposiciones de cada par como consultores).

La evaluación formativa nos abre el camino a visualizar un proceso integral a partir de la idea de “diseño de la enseñanza y la evaluación como una sola cosa” para la que la personalización es clave, contemplando así las particularidades de cada dinámico sistema aula. Implica la mediación del docente para la generación de espacios adecuados para el aprendizaje de sus alumnos; conducir este proceso consiste en observar, acompañar e intervenir. Plantea herramientas para reconocer de modo continuo, progresos o estancamientos en los aprendizajes.

Formativa porque la información que aportan las evaluaciones permite (i) ayudar a los alumnos a identificar en donde y como están aprendiendo e (ii) utilizar la información generada para un ajuste, significativo, no solo de la práctica docente, sino también de las propuestas tener en cuenta en el transcurrir aula. La propuesta no se limita a reconocer prácticas que no se vuelva a repetir “en la siguiente clase” sino que invita dentro del rol situacional del par, a tomar alumnas en el transcurrir que pueden invitar a la reconstrucción o nuevo posicionamiento ante la siguiente propuesta. En el contexto de necesidades de los, esta matriz de observabilidad, corresponsabilidad y transferibilidad en donde se reconocen finalmente algunos lo mejor de la propuesta, ni más ni menos.

La evaluación del proceso de aprendizaje de los Estudiantes es uno de los elementos medulares en la formación y fundamental en la enseñanza de los colores. La evaluación tiene un enfoque que permite mejorar el pro-

ceso de aprendizaje-de aprender y de enseñar-por parte del Estudiante/ Docente. En este contexto surge la Evaluación Formativa, que se concibe como un proceso permanente y sistemático de obtención de información y datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como un aprendizaje en el que se asigna especial atención a que el Estudiante logre desarrollar habilidades para evaluar su propio desempeño y el de su grupo, lo anterior se realizó a través del análisis del color en diferentes áreas del currículo: artes, música, pintura y escultura entre otros. Todos los evaluados eran Estudiantes de primer y cuarto nivel de la carrera de Pedagogía de las Artes.

La información recabada en este tipo de evaluación se procesa a través de dos fases, a partir de los productos (arte plástico, musical, escenografía, etc.), así como de reflexiones escritas obtenidas en los Diarios de Campo, reflexiones orales y exposiciones grupales en las visitas a Museos y Galerías; la Explicación de Talleres realizados; relatorías, exposiciones, libros de observaciones, cuadernos de Campo, representaciones escénicas, obras, objetos, poemas, narrativas, ficciones, risografías, videos y en soportes electrónicos, luego de lo cual, se categorizó la información que obligó a los Estudiantes a discutir con quienes “observaban y evaluaban”. Se gestaron, los aprendizajes por medio del realizar lo que hicieron unos y otros–.

La evaluación sumativa tiene como objetivo emitir juicios y decisiones sobre el logro de un aprendizaje específico, a partir de evidencias que aportan los instrumentos propuestos y aplicados por los educadores, en un contexto particular, además de la consideración del contexto natural y social donde han sido aplicados los aprendizajes. Los resultados de la evaluación sumativa no pueden ofrecerse de forma aislada, sino que hay que contextualizarlos a partir de los resultados obtenidos en la evaluación formativa.

El concepto de información de producto hace referencia a la recogida de informaciones no ver facilitadas por la propia persona que hace la demostración, sino que ha de ser facilitada a partir del análisis y deducción y los medios de radiación fiable del sistema en actividad. La evaluación sumativa se realiza de manera sistemática y se recoge a través de instrumentos como exámenes de teoría, argumentación y mal escrito realizando exposiciones públicas, grabaciones, producciones funcionales, los problemas o planteamientos relevantes formulados, cuadernos de aprendizaje, portafolios, exposiciones, de grupo, individuales, que se facilitan de forma creativa, libre o impura. La aplicación de este tipo de evaluación generalmente fijará en documentos que lo recogen e instrumentos a través de formularios. Por último, la evaluación será somativa, ya que permite la generalización de un hecho favorable y/o desfavorable en el avance del proceso, a partir de referencial técnico que sea lo suficientemente ergonómica.

Desafíos en la enseñanza del color

La enseñanza especializada del color en la Educación Superior es un tema que menciona que el color es un enfoque, una forma de trabajar. Las barreras generales en la educación están clasificadas por miles: participa-

ción, acceso, evaluación, limitaciones en el aula y técnicas de enseñanza. Específicamente en problemas con el color podemos decir que existen barreras pedagógicas que van favoreciendo la enseñanza del color en asientos. Eso, sumado a la falta de experiencias, capacidad técnica y falta de conciencia profesional que manifiestan estudiantes en su ingreso a la formación docente, refleja lo profundo en la enseñanza especial del color para el diseño. En la Educación Superior, frente a las resistencias directas de su enseñanza, se nos presentan múltiples transformaciones para reducir las resistencias. Transformaciones curriculares, considerando la importancia para la generación de conciencia, otorgándole importancia a experiencias y no a respuestas en la evaluación; transferencias y utilización de instrumentos técnicos, más soporte técnico por tareas, prolongando las propuestas y avances rítmicos, diferenciación del color. Conocimientos básicos aplicados y sencillos, introducciones de trabajos manuales, solicitudes autodefinidas a fin de potenciar. Abunda el color. Nuevos proyectos de utilización de conceptos obvios y ausencia a otro marco de la educación superior.

Barreras en la educación

Se mantiene hoy en día que los planes de educación en las áreas artísticas son formativos para la vida de los alumnos. El arte se enfoca en reforzar el potencial de los alumnos. En suma, se afirma que se sancionan a los alumnos por no tomar las decisiones correctas con respecto a la acertada utilización de los elementos como: color, trazo, figura, fondo, frente de plano, línea y tono. Resulta que los alumnos son juzgados por la selección realizada. Por tal motivo, el buen uso que hace el alumno para seleccionar estos elementos y su correcta articulación son los aspectos que los profesores evalúan. Lo evaluado se basa solo en lo visual-inspeccionado por la superficie. Todas las decisiones que, desde el punto de vista técnico, se pudiesen realizar no son tomadas en cuenta. Esto se traduce a que, en una de las áreas artísticas, en la Educación Visual, no hay lugar suficiente que justifique una enseñanza y evaluación de tipo técnica sobre el color en los alumnos. No sería esta el área artística correspondiente para una correcta utilización de las técnicas del color.

Nuestro desafío para que en las aulas suceda lo propuesto está en intentar cambiar el paradigma que releva la enseñanza y evaluación del color que realizan. Una evaluación cuya final es señalar lo acertado o erróneo de sus decisiones visuales. Somos conscientes de que cada uno de los microsistemas y macrosistemas está viralizado en funciones de trabajo específicamente técnicos o específicamente visuales. Por tal motivo, durante este año hemos intentado apropiarnos de aquellos conceptos, mecanismos en la forma visual y en sus aplicaciones teóricas y prácticas.

Resistencia al cambio

El efectivo uso del color en el aula debe considerarse fundamental en la educación en personalización docente sobre el color. Los cambios en la educación básica están fundamentados en “la falta de adecuadas instancias y compleja y muy comentada resistencia al cambio en educación,

aunque paradójicamente, esta hace referencia a la evolución de cambios en programas y metodologías”. Los cambios y avances que se producen en un área específica de la vida, no necesariamente van generando mejoras rastreables al ámbito académico y educativo en sus diferentes magnitudes: psicológica, social, utensilios térmicos, utensilios electrónicos, utensilios medidas manual, etc.

Algunos profesores, por ejemplo, centran su clase en los aspectos curriculares manejados para lo cual, y según cuál de ellos se elige un tono grisáceo dado por los colores exhibidos, resignando o limitando la realidad psicológica que presenta cada uno de los colores para abordar un contenido determinado en la realidad educativa. Al continuar ubicando puntos bleaks o incolores, los estudiantes tampoco quedan enriquecidos creativamente ante una idiosincrasia antropológica por parte de sus profesores en el aula en donde no parece existir una motivación afectiva en el cambio al mantener el uso de la pizarra, computadores o textos en papeles en diferentes grises o blancos. Al no interactuar con lo que ocurre en el espacio físico donde se realiza la formación, tampoco parece ocurrir por parte de los docentes en el modo en donde están las cosas. Las investigaciones educativas con el color siguen evidenciando que no por usarlo con lo que anteriormente se ha dicho, el color ha cumplido con sus propósitos.

Perspectivas futuras

La enseñanza de la materia color no ha basado sus propuestas sino en la “mención” de distintas concepciones o modelos pedagógicos, esto quiere decir que no se ha asentado en un enfoque modular basado en competencias, que planteen las capacidades a desarrollar en el maestro como sujeto que se enfrenta a la realidad del aula. Este, desarrolla su contenido de enseñanza, sobre su propia construcción al percibir la naturaleza del fenómeno color y cómo se relaciona ante distintas situaciones que atraviesa al percibir el mundo. Existen tradicionalmente, modelos de colores que basan su enfoque al generalizar el tipo de color, basan sus propuestas en uno de ellos.

Historia del Arte, o, mejor, “Teoría del Color”. O “Color puro” en contraposición con los “colores suciedad” muy “pobre” y “estéril”. Y, en ocasiones, suelen incluir en su publicación de la teoría “discriminaciones” que al docente no le son válidas. Aun tomando en cuenta las propuestas pedagógicas más representativas por su enfoque didáctico visual o elemento radical o visualista. Hay disyuntivas en la bosatácilidad respecto al color.

Para el lenguaje del ser humano se refiere a la naturaleza sustantiva de la materia, en uno de sus aspectos palpables: su color, solo que pone énfasis en las cualidades de la materia que transmiten la sensación color. Palabra de la cual sienten percibida las graduablemente vegetales cuando el ser humano las observa en el medio aquél va significando el mundo circundante. La noción “índico” produce la posibilidad perceptual de sentir la ocupación. La formación de kinniks Ázoeos, Kórlorideos y carminados serían el resultado de la mezcla de tres.

Innovaciones tecnológicas

Las innovaciones tecnológicas son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas y de formación de las Artes. En este contexto, lujan los procesadores de ilustración 2D y 3D de vídeos, textos, animación, imágenes y secuencias audiovisuales. También existen programas y dispositivos que favorecen la creación, el nacimiento de ideas y experiencias creativas desde el lugar que ocupan las Artes visuales como fuente de información de las emociones, la sensibilidad y las imaginaciones del niño y el ser humano. Una de estas herramientas puede contribuir al desarrollo de la formación del conocimiento de las posibilidades que tienen los colores físicoquímicos, los colores aditivos RGB de las computadoras fotográficas y de los monitores, y de los colores sustractivos RCMY o fotográficos que presenta la impresión de las imágenes y piezas gráficas originales del diseño gráfico del arte visual.

A partir de estas innovaciones tecnológicas en las Artes y del uso de las computadoras y software, en la actualidad las presentaciones y exposiciones visuales las hacen, en su mayor parte, de forma digital con todas sus posibilidades, a los efectos de gestión y difusión social, organizativa y comunicativa, tanto audiovisual, litográfica, digital, conceptual, perceptiva y estética. En relación a esto, en el ámbito de la gestión analógica predomina la parte manual, en el control, en la detección, en la manipulación y en la producción. El uso del color se hace de la forma habitual, sin ninguna estrategia, sin ningún recurso ni apoyo tecnológico, almacenarlo y almacenarlo, como los colores de los papeles y los colores de las temáticas visuales de las etiquetas de los frascos colores. Color con color de toda la vida.

Tendencias en educación artística

Las tendencias en la educación artística hoy en día se propagan a través de tecnologías telemáticas que convierten el espacio de trabajo en toda una red mundial de contactos. Las páginas son una vía de comunicación de trabajos y reflexiones pedagógicas, de intercambio, y de búsqueda de información sobre los avances y tendencias a nivel internacional, en el área del Arte. Compartir el Producto Educativo por medio último de trabajo en red en distintas plataformas digitales. Los estudiantes generan un discurso artístico y con acción creativa, desarrollando el trabajo en red con sus compañeros a través de una planificación a distancia.

Aportación de la Lopro para la Educación Artística en la Formación Integral. En la infancia el ámbito sociocultural constituye el “eje transversal que está presente en el conjunto de los aprendizajes escolares y en el desarrollo integral del alumnado”. La enseñanza de la educación visual y plástica, en educación infantil y primaria, se desarrolla de una manera natural en múltiples situaciones como el juego, en el descubrimiento de objetos y funciones que complementan el desarrollo motor. Se presentan múltiples propuestas creativas en artes escénicas, visuales, tecnología, y durante el trayecto que en Interpretación Plástica se necesita desde el conocimiento a la acción, es en la enseñanza de la disciplina con la relación directa a la historia, abierta a una interacción a otros mecanismos, como

la comunicación artística en distintas plataformas. Las intensas olas de cambios que vive la corriente actual de pensamiento implican un cambio de actitud progresivo y un paso hacia la inter-relación, la transformación y con preguntas dinámicas al objeto de estudio, en diferentes disciplinas, que por sí mismas adquieren un significado. Acercar esta realidad que componen el conjunto, A-E-TE, de las Artes y adentrarse en diferentes temáticas vitales para la vida diaria responde a una conexión cíclica que a través de la historia se resquebraja como puentes para la creación y a la búsqueda de una comunicación estética que se más afecta por la intervención contemporánea.

Conclusión

El docente influye en la educación visual y en el desarrollo de la creatividad, pero su papel como mediador no es un complemento sino una consecuencia o efecto directo de su formación. En este sentido, proponer el estudio de la psicología del color como parte de la formación docente es absolutamente pertinente. Es preciso enseñar, en primer lugar, desde la experiencia, dejando a los futuros docentes experimentar en sus propias pieles las sensaciones y emociones que puede provocar en un alumno los colores; a continuación, se analizarán las vivencias que ofrece cada color. Conocer los colores debe ser a través de la práctica, no una mera teoría de colores. Posteriormente, se ofrecerán las diferentes teorías psicología del color. Después de conocer las diferentes teorías, se amoldarán al contexto escolar en función de la edad de los alumnos y del lugar donde se realice la actividad: administración del curso de formulación del color, clasificación de los diferentes estados de ánimo que provocan cada color, interacciones y efecto de las diferentes combinaciones de colores.

Las conclusiones finales a las que llegan es que el color, a pesar de no tener una en Rusia, el método M. V. Lembroskaja, quién diferencia dos tipos de métodos: el método del árbol, siendo una manera ágil de llegar a la creación del árbol y flexible con el fin de llegar a subproductos prácticos y el método ingenioso que lleva el reconocimiento clásico de la misma creando una parte central como banco de imágenes y proponiendo trabajar reportes en concentraciones diferentes informativas donde se adornen luces y otras funciones visuales adicionales. Las funciones del color propuesto por el método del árbol en la comunicación visual que cada dibujo tiene un ánimo como representación tal que se sugiere la representación de los árboles. Ambos métodos se han trabajado en múltiples ocasiones en todas las sedes del IO de cursos de formulación del color, sin embargo, sería interesante haber abordado en otra ocasión la posibilidad de abordar cada método cada vez en una sede diferente.

Referencias bibliográficas

Ángel, S. V. (2023, 8 noviembre). *Los conceptos del diseño en la Educa-*

ción Secundaria Obligatoria. <https://docta.ucm.es/entities/publication/90eb3337-f53d-4281-9b3a-8efcead41aed>

Ángel, S. V. (2025, 15 enero). *Los conceptos del diseño en la Educación Secundaria Obligatoria española*. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/114475>

Ávila, J. P. L., & López, L. P. O. (2025). *La enseñanza de las artes visuales en el desarrollo de las inteligencias múltiples en alumnos de secundaria*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10092906>

Javier, Q. S. (2024). *A animación como campo expandido de pensamiento na educación secundaria*. <https://hdl.handle.net/10347/39700>

Laureano, B. V. J. M. (2024). *El temprano periodo posindependiente y la educación elemental en el Estado de México*. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/251374>

Rizo, F. M. (2024). Hacia un sistema educativo 0-18 que promueva equidad. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 54(3), 397-422. <https://doi.org/10.48102/rlee.2024.54.3.641>

Ytamar, R. R. K. (2022). *Propuesta didáctica con enfoque semiótico mediada por TIC para mejorar la competencia literaria en estudiantes de educación secundaria*. <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/5235>