

Artículo de Investigación

Cromática y arte urbano en el paisaje de la Ciudad de México

Chromaticity and urban art in the landscape of México

Anali Medrano Zetina: Instituto Politécnico Nacional, México.
amedranoz@ipn.mx

Fecha de Recepción: 29/05/2024

Fecha de Aceptación: 31/10/2024

Fecha de Publicación: 21/01/2025

Cómo citar el artículo:

Medrano Zetina, A. (2025). Cromática y arte urbano en el paisaje de la Ciudad de México [Chromaticity and urban art in the landscape of México]. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-14. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1311>

Resumen:

Introducción: El entorno urbano utiliza el color como un elemento clave para crear identidades locales y revitalizar espacios. Este estudio explora la influencia del color en los murales de gran formato en el espacio público de la Ciudad de México. **Metodología:** Se revisó literatura académica sobre el uso del color en entornos urbanos y su impacto en murales. Se evaluó el mural de la plaza Tlaxcoaque, analizando color, símbolos y su interacción con el entorno. La investigación incluyó entrevistas y encuestas sobre la percepción del mural y el impacto del color. **Resultados:** Los resultados muestran que una cromática coherente en el arte urbano refuerza la identidad del lugar y mejora el paisaje urbano. El color puede generar continuidad visual y complementar el espacio, influyendo en la percepción de los visitantes. **Discusión:** La combinación de color y estética en el arte urbano crea un paisaje eficaz que no solo mejora la percepción del espacio, sino que también refuerza la experiencia de quienes interactúan con él. **Conclusiones:** El uso adecuado del color en murales urbanos puede mejorar la experiencia del espacio público, promoviendo una identidad visual y una mayor cohesión en el entorno.

Palabras clave: cromática; murales; arte urbano; paisaje; identidad; entorno urbano; estética; percepción.

Abstract:

Introduction: The urban environment uses color as a key element to create local identities and revitalize spaces. This study explores the influence of color in large-format murals in the public space of Mexico City. **Methodology:** Academic literature on the use of color in urban environments and its impact on murals was reviewed. The mural at Plaza Tlaxcoaque was evaluated, analyzing color, symbols, and its interaction with the environment. The research included interviews and surveys about the perception of the mural and the impact of color. **Results:** The results show that a consistent color scheme in urban art strengthens the identity of the place and enhances the urban landscape. Color can generate visual continuity and complement the space, influencing visitors' perception. **Discussion:** The combination of color and aesthetics in urban art creates an effective landscape that not only improves the perception of the space but also reinforces the experience of those interacting with it. **Conclusions:** The appropriate use of color in urban murals can improve the public space experience, promoting visual identity and greater cohesion in the environment.

Keywords: chromatic; murals; urban art; landscape; identity; urban environment; esthetic; perception.

1. Introducción

El estudio que se presenta parte del supuesto de que el color y el arte urbano desempeñan un papel esencial en la transformación y recuperación del espacio público abandonado en la Ciudad de México. Esta premisa se basa en la observación en lugares donde el diseño de grafiti y el uso adecuado del color como técnica de expresión visual son fundamentales en la configuración del contexto urbano, ya que dan vida a muros vacíos en espacios públicos abandonados.

Con el fin de valorar y divulgar la interrelación transdisciplinaria entre la cromática, el arte urbano y el paisaje en su conexión con el territorio urbano. Se considera la percepción y transformación de la identidad local, donde los murales presentan una forma distinta de embellecer y crear formas impactantes, emitiendo diversas atmósferas en un plano bidimensional y actuando como elementos fundamentales del paisaje urbano. El color y la estética no solo iluminan los muros donde se plasman mensajes icónicos, sino que también se encargan de transformar los entornos, generando emociones que transmiten significados a los habitantes.

El objetivo principal de este estudio es demostrar la importancia que tiene la cromática en relación con el arte urbano, teniendo en cuenta su capacidad para transformar y embellecer el paisaje urbano. La cromática de un entorno urbano no se limita únicamente a la pintura en los muros. México es un país emblemático y reconocido por su colorido, el cual posee los elementos de composición urbana y paisajista, de manera distintiva y característica. Por lo tanto, es importante comprender la relación que contienen los elementos de expresión con significados emocionales y simbólicos que ayudan a reforzar la interpretación y el relato de un lugar.

La cromática se define a partir de las propiedades visuales de la forma en su composición, el color se analiza considerando la incidencia de la luz, el movimiento cromático y la manifestación creativa del color. En cuanto al color, se analiza desde cuatro aspectos importantes: el valor simbólico, el desarrollo de la composición, el aspecto psicológico y el valor histórico. El valor simbólico se analiza tomando en cuenta el efecto de la luz y la composición de gamas tonales que intervienen. El desarrollo de la composición se explora mediante el sentido y significado del color en determinados planos para enfatizar efectos

específicos de la forma. En cuanto al aspecto psicológico, se explican los efectos psíquicos que cada color ocasiona en los habitantes y el valor histórico, donde se busca retomar un período de tiempo en el que se establece una atmósfera cromática.

1.1. *El arte en el paisaje urbano*

El arte urbano se ha convertido en un elemento transformador del entorno urbano, generando un diálogo visual entre los espacios públicos y sus habitantes. Este fenómeno ha evolucionado desde sus inicios en el grafiti hasta convertirse en una forma de expresión artística reconocida y, en muchos casos, promovida por las propias autoridades municipales. El arte urbano posee la habilidad de transformar áreas deterioradas o abandonadas en áreas atractivas. Los murales y otras obras artísticas pueden transformar fachadas de color gris en estampidos vibrantes, atrayendo tanto a residentes como a turistas, y consolidando la economía local (González, 2017).

En México, el programa Lienzo Capital, un proyecto impulsado por el INJUVE y el Gobierno de la Ciudad de México, ha generado obras significativas como el mural *México: Cultura y sociedad renacen* de Seher One en la plaza Tlaxcoaque. Este mural conmemora el sismo de 2017 y resalta la resiliencia de la ciudad, empleando una gama de tonalidades frías con el propósito de representar figuras emblemáticas de la cultura mexicana. La Fundación OR-B y su programa *Pinta tu Ciudad*, resaltan la colaboración entre artistas y la comunidad, reforzando la identidad colectiva y el cuidado de los espacios intervenidos. El mural titulado *Corazón de la Merced* es un ejemplo de cómo el arte urbano puede empoderar a las comunidades y revitalizar barrios históricos (Ayala *et al.*, 2021).

El arte urbano con frecuencia refleja la historia, cultura y valores de la comunidad local, lo que fortalece el sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes. Los murales pueden representar acontecimientos históricos significativos, tanto a líderes comunitarios como a temas sociales, preservando la memoria colectiva y fomentando la cohesión social. Un ejemplo internacional de esta dinámica es el Museo de Arte Callejero Fuendetodos Goya en España, un museo al aire libre en Aragón que alberga obras de artistas como FOXY, Belin y Javier Aldarias. Los murales no solo iluminan el entorno, sino que también reflejan la identidad cultural de la región. También, Madrid ha experimentado un auge en el arte urbano, con murales de gran formato que transforman barrios enteros y reflejan la diversidad y la historia de la ciudad (García, 2020).

En Argentina, el arte urbano de gran formato ha obtenido reconocimiento debido a artistas como Martín Ron, cuyas obras monumentales embellecen los paisajes urbanos de Buenos Aires y otras ciudades. Ron es reconocido por sus murales hiperrealistas que combinan elementos de la cultura local con temas universales, generando un impacto visual, atrayendo tanto a residentes como a turistas. Su actividad no solo transforma físicamente los entornos urbanos, sino que también contribuye a la identidad cultural y el orgullo comunitario (García, 2018).

El color, resultado de la interacción entre la luz y los elementos que nos rodean, desempeña un papel importante en el arte urbano. La luz entra en nuestros ojos y se transforma en señales eléctricas que el cerebro interpreta como colores (Cuevas Riaño, 2005). La sensación de color no es única; las diferencias individuales y los factores culturales tienen un impacto significativo. El color no es una característica objetiva del mundo, sino una construcción perceptiva que se produce a través de la interacción entre la luz, el ojo y el cerebro. (Ortiz Hernández, 2012). Según Caivano (2011), los colores tienen un efecto emocional y psicológico en la interacción entre la luz, el ojo y el cerebro. La luz y la tonalidad también tienen un impacto

crucial en el ciclo craneal y en la psique humana, lo que regula los patrones de sueño-vigilia y el bienestar emocional (Whelan, 1994).

La historia del color ha sido objeto de sorpresa y estudio desde culturas milenarias. Los filósofos griegos como Empédocles y Euclides llevaron a cabo estudios intensos acerca del color, y en el siglo XVII, Isaac Newton volvió a explorar la comprensión de la luz y el color, demostrando que la luz blanca se desvanecerá en los colores del arcoíris al transitar por un prisma (Canga Sosa, 2019). Según Cuevas Riaño *et al.*, 2005, Newton identificó siete colores fundamentales: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Este entendimiento científico del color ha influido significativamente en diversas disciplinas, incluyendo la creación artística.

El arte urbano también democratiza la experiencia artística, haciéndola accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico. A diferencia de los museos tradicionales, las obras de arte urbana se encuentran disponibles en áreas públicas, lo que posibilita que cualquier individuo disfrute de ellas. La accesibilidad propicia una mayor participación ciudadana y enriquece el entorno urbano, fomentando un entorno inclusivo en el que el arte es una parte integral de la vida cotidiana de los individuos. Muchos proyectos de arte urbano están involucrando a la comunidad local en el proceso creativo, fomentando la participación ciudadana y el empoderamiento. La interacción entre artistas y residentes no solo enriquece el proceso artístico, sino que también genera un sentido de apropiación y responsabilidad hacia el espacio público. Otros ejemplos de esto son los proyectos de arte urbano participativo en barrios marginados, que demuestran que la colaboración entre artistas y la comunidad puede transformar espacios y empoderar a los residentes (Ayala *et al.*, 2021).

Sin embargo, el arte urbano se enfrenta a desafíos como la diferencia entre el arte vandálico y el arte comisionado. No obstante, en caso de que se implemente de manera planificada y colaborativa, se puede mejorar la calidad de vida de los residentes al disponer de áreas seguras, atraer turismo, propiciar la actividad económica y generar una sensación de orgullo y pertenencia en la comunidad (Iveson, 2010). El proyecto denominado *Galería a Cielo Abierto*, ha transformado la localidad de Ciudad Bolívar mediante la creación de murales que representan la cultura y la historia local, transformando una zona antes estigmatizada en un atractivo turístico y cultural (Rincón, 2018).

El arte urbano en la Ciudad de México transforma áreas en crisis, mejorando la calidad de vida y fomentando la seguridad, la identidad y la integridad. La Fundación OR-B y otros programas como *Pinta tu Ciudad*, destacan la colaboración entre artistas y la comunidad para mejorar la identidad colectiva y cuidar los espacios intervenidos. El mural *Corazón de la Merced* muestra cómo el arte urbano empodera a las comunidades y revitaliza los barrios (Ayala *et al.*, 2021). El arte urbano, incluyendo el graffiti y muralismo de gran formato, emplea espacios públicos para transmitir mensajes políticos y sociales, fomentando un diálogo cultural y visual. El autor del graffiti envía su mensaje en la pared; el dibujo cobra vida al ser observado, y sus características permiten enviar un mensaje indeterminado al observador (Rodríguez *et al.*, 2016). Aunque estos murales sean efímeros, embellecen el paisaje urbano y fomentan la cohesión social. La interacción de la luz y el color, junto con técnicas específicas, garantiza la durabilidad y el impacto visual de las obras, que pueden transformar y definir espacios urbanos, creando un sentido de pertenencia y orgullo comunitario.

El color urbano es un factor fundamental en el desarrollo de murales, trascendiendo su función estética para convertirse en un agente esencial en la percepción de los habitantes de la ciudad. La interacción del color con los elementos construidos y su ambiente contribuye significativamente a la identificación y percepción de los espacios públicos, revelando aspectos notables de la construcción cultural urbana y reflejando la esencia de la ciudad. El paisaje urbano en la Ciudad de México, a través de su arquitectura y espacios públicos, mantiene un diálogo constante con el tono característico de una cultura plasmado en los murales, generando una interacción visual que transforma la percepción de los alrededores.

La plaza Tlaxcoaque de la Ciudad de México tiene un gran mural llamado *México: Cultura y sociedad renacen*, es un ejemplo de esta interconexión. La presente obra, que integra el programa Lienzo Capital del INJUVE y el Gobierno de la Ciudad de México, conmemora el sismo de 2017 y destaca la resiliencia de la ciudad. El mural se compone de tonalidades frías y matices de violeta, verde pálido y amarillo mate, con el propósito de representar figuras emblemáticas de la cultura mexicana, como un águila real y una serpiente emplumada, la vida, la muerte, la fortaleza, la reconstrucción y la mujer en pie de lucha. Este proyecto muestra cómo el arte urbano, a través del uso estratégico del color y la simbología, puede revitalizar áreas abandonadas y reconstruir espacios históricos. El mural no solo ilumina la plaza Tlaxcoaque, sino que también establece una referencia visual y emocional para la comunidad, fomentando un sentido de identidad y pertenencia.

El trabajo del arte urbano en el paisaje urbano es un esfuerzo complejo y transdisciplinar que requiere la cooperación de diversas disciplinas como la sociología, la psicología, la arquitectura, el urbanismo y el arte. Esta integración de conocimientos y habilidades posibilita la comprensión integral de los obstáculos y oportunidades del arte urbano, asegurando que las intervenciones artísticas no solo enriquecen el entorno público, sino que también contribuyan al bienestar social y cultural de la comunidad.

2. Metodología

La metodología se basa en un enfoque integral que armoniza elementos clave como la cromática, el arte urbano y el paisaje en el desarrollo de la metodología. Esta sinergia multidisciplinaria tiene como objetivo comprender cada elemento de forma individual, así como su interacción y complementariedad, lo que enriquece el trabajo. En el enfoque metodológico, se presenta una comprensión minuciosa de cómo los colores influyen en la percepción e interpretación de los espacios y objetos, buscando una armonía visual y conceptual, como parte del trabajo del arte urbano que inyecta vitalidad y contemporaneidad, reflejando la dinámica cultural y social de los espacios urbanos. De manera, estos elementos se incorporan al paisaje, lo que posibilita un enfoque más holístico.

Dentro de estas perspectivas, se llevan a cabo estudios sobre murales, ejemplos de arte urbano, con el propósito de determinar cómo sus elementos cromáticos y estéticos contribuyen al paisaje, reflejando e influyendo en la historia y cultura del lugar. Se aplica un método cualitativo-cuantitativo para el análisis estético y cromático en murales de gran formato en el entorno urbano, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. La metodología transdisciplinaria se enfoca en las siguientes perspectivas:

1. Fenomenología: Explora las vivencias sensoriales y emocionales de los sujetos de observación.
2. Hermenéutica: Relata los significados derivados de las expresiones artísticas.
3. Semiología: Se descifran los signos y símbolos presentes en el paisaje urbano.
4. Teoría de la Complejidad: Considera la interacción entre diversos componentes del entorno.

Esta metodología revela una comprensión profunda de la identidad y el carácter de los entornos históricos y culturales. La cromática y la estética de los murales en esta área reflejan la narrativa de los lugares, lo que proporciona un lienzo urbano significativo para el análisis. La investigación con una metodología cualitativa-cuantitativa propuesta, se lleva a cabo en cinco fases secuenciales con el fin de examinar el caso de estudio de murales urbanos en el paisaje urbano.

En la etapa inicial de la investigación de los murales urbanos: Se lleva a cabo una exploración directa del mural mediante el uso del método de flânerie, en el cual se examina y documenta el mural y su entorno inmediato, identificando la paleta de colores predominante que fundamenta el índice de armonía cromática del sistema de colores de Munsell, así como la integración de estos elementos en el entorno urbano. En seguida se presentan secuencias de fotografías detalladas del mural y su contexto en el paisaje urbano, con el fin de comprender su presencia e impacto en la percepción del lugar.

En la segunda fase, con el objetivo de comprender la cronología de los acontecimientos históricos en la zona de influencia del mural, se realiza una investigación de archivos histórico-documentales con el objetivo de comprender la cronología de los acontecimientos históricos en la zona de influencia del mural. Todo edificio tiene su historia y el arte urbano se desarrolla en muros. Se considera el análisis y la identificación de acontecimientos relevantes que se suscitaron en el sitio, así como su influencia en el ámbito de estudio. Se reflexiona acerca del origen y los motivos detrás de la creación mediante entrevistas y revisión de publicaciones. En relación con el entorno público: Se lleva a cabo un análisis de la interacción entre los murales y la comunidad, así como la búsqueda de imágenes históricas que capturen la esencia de los entornos urbanos.

En la tercera fase, se llevará a cabo un análisis complejo acerca del mural y su entorno, una entrevista con el artista y una presentación con el artista. Mediante entrevistas con habitantes, se pueden obtener relatos de vida de habitantes, comerciantes y turistas acerca del impacto del mural y su comprensión del entorno.

En la cuarta fase, se realizará un análisis descriptivo de la escala del mural y su conexión con el entorno, utilizando planos 2D y 3D, a través del software SunEarthTools.com. La medición solar, la medición de iluminación y contaminantes se examinarán en el Sitio Web. www.aire.cdmx.gob.mx. Dirección de Monitoreo Atmosférico.

En la quinta fase, Percepción de los murales y su influencia urbana, a través del color, encuestas a habitantes. Análisis de la percepción del color y la influencia de los murales en la estética urbana mediante cuestionarios específicos, estadístico y de recurrencia de conceptos. Identificación de patrones y tendencias en la percepción del color y la emoción, utilizando software de análisis cualitativo como ATLAS.Ti.

3. Resultados

La plaza Tlaxcoaque, situada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es un espacio vital que enfrenta desafíos de segregación y habitabilidad, apremiados por los cambios económicos, sociales y urbanísticos ocasionados por los sismos de 1985 y 2017. A pesar de los desafíos planteados, la plaza continúa siendo un ámbito dinámico de intercambio social y cultural. La globalización amenaza con alterar su paisaje urbano y cromático, provocando un riesgo para la estética y el tejido comercial local. No obstante, la plaza evoluciona con las actividades diarias de sus visitantes, marcada por un diseño que refleja una transformación arquitectónica y urbanística histórica, realizada por un paisaje arbóreo que añade belleza natural al entorno construido.

El mural denominado "México: Cultura y sociedad que renace" de Seher One es una vibrante manifestación de la identidad cultural y una línea de tiempo de la historia de la ciudad. Se emplea una gama de tonalidades vivas y contrastantes, tales como verde, azul, rojo y turquesa, que no solo embellecen el ambiente, sino también transmiten emociones y narrativas, mejorando la interacción de los habitantes con el espacio urbano. Este mural se caracteriza por reflejar la cultura y los ritmos urbanos de la ciudad, señalando la relevancia de preservar estos espacios como puntos de referencia cultural y social para las generaciones futuras.

La investigación se centró tanto en análisis cualitativo como cuantitativo para comprender el mural y su entorno. Se utilizó la observación directa y el boceto in situ. Según Gordon Cullen, se observó que la conformación de la plaza combina un trazo ortogonal de sus vialidades con un sistema arbóreo, añadiendo complejidad y belleza al lugar. Se llevó a cabo una documentación detallada de las actividades diarias en la plaza, destacando la integración del mural en la vida cotidiana. Como se muestra en la Imagen 1, mediante la aplicación de un instrumento de iluminación y un colorímetro digital, se pudo evaluar la luz y su impacto en la estructura cromática del mural.

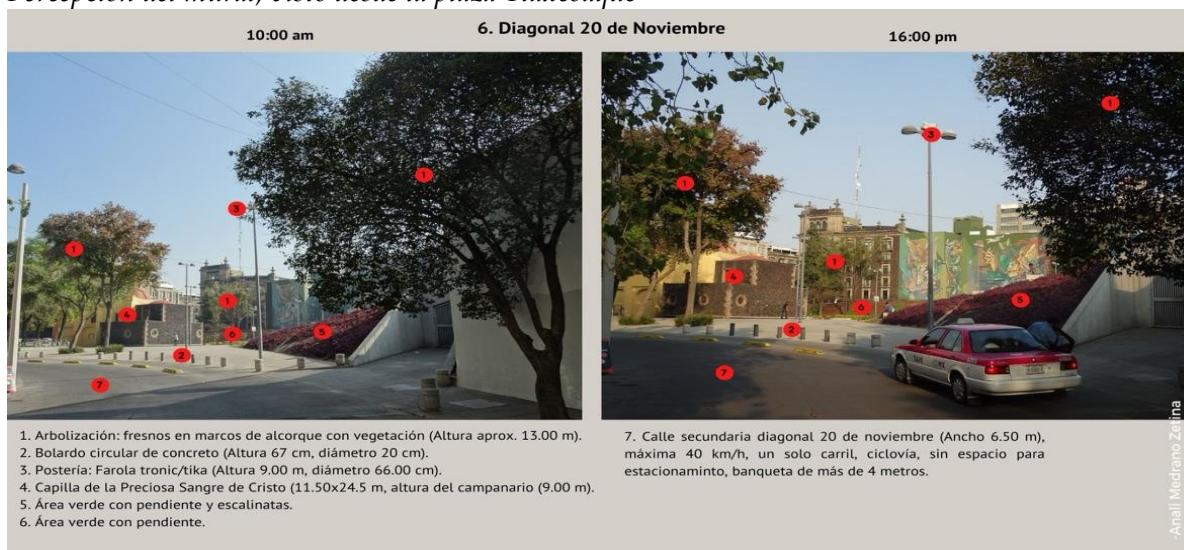
Las imágenes fotográficas registradas en distintos horarios del día posibilitaron la observación de variaciones en la saturación, luminosidad, contrastes y temperatura del color. Los hallazgos evidenciaron que la actividad contaminante en el entorno, el PM2.5, también tiene un impacto en la percepción, añadiendo una capa de grisácea al entorno. La luminosidad matutina refleja la intensidad del tono, capturando la esencia vibrante del mural. Las escalas cálidas y terrosas, combinadas con diversas variaciones de verde, permiten una armonía con el entorno natural.

La catalogación precisa de los colores del mural no solo documenta su estado actual, sino que también es esencial para restauraciones futuras. Al disponer de un registro detallado de las tonalidades y sus respectivas identificaciones, se facilita el proceso de retoque y conservación, permitiendo que cualquier intervención mantenga la fidelidad al diseño original a pesar del deterioro natural con el paso del tiempo.

Este análisis cromático detallado asegura que el mural mantendrá su integridad visual y cultural a lo largo del tiempo, proporcionando una herramienta crucial para los conservadores y restauradores. La meticulosa observación y documentación de los colores no solo celebra la obra de arte en su estado actual, sino que también garantiza su conservación para las generaciones venideras. Desde el momento de su concepción, el arte urbano para sus creadores es efímero desde el momento de su concepción.

Imagen 1.

Percepción del mural, visto desde la plaza Tlaxcoaque

Fuente: Elaboración propia (2023).

Esta investigación, a través de cuestionarios, examina las percepciones, emociones y significados atribuidos al mural, centrándose en su impacto cromático e integración en el paisaje urbano. Los datos, evaluados mediante herramientas estadísticas y ATLAS, TI, revelan patrones de percepción y conceptos clave. Gráficos y visualizaciones ilustran los hallazgos y la relación simbiótica entre el mural y su entorno. Se empleó el análisis de prueba de Kruskal-Wallis, específicamente destinado a muestras pequeñas, con el propósito de comparar las medianas de grupos independientes y determinar si al menos uno difiere significativamente de los demás.

Los resultados evidencian una disminución significativa en las asociaciones entre los colores y las emociones obtenidas en las respuestas de la encuesta. Algunas de las cuestiones planteadas fueron: ¿Con qué tonalidad se relacionan estas emociones: confianza, interés y alegría? La figura 1, exhibe discrepancias estadísticamente significativas en la percepción positiva al observar el mural, señalando que, entre esta muestra de encuestados, la preferencia hacia el mural es de interés y sorpresa por las formas, símbolos y colores inmersos en él, contraposición a la emoción de tedio, miedo y tristeza que pocos perciben, debido a la gran cantidad de símbolos, tamaño del mural y colores que contiene.

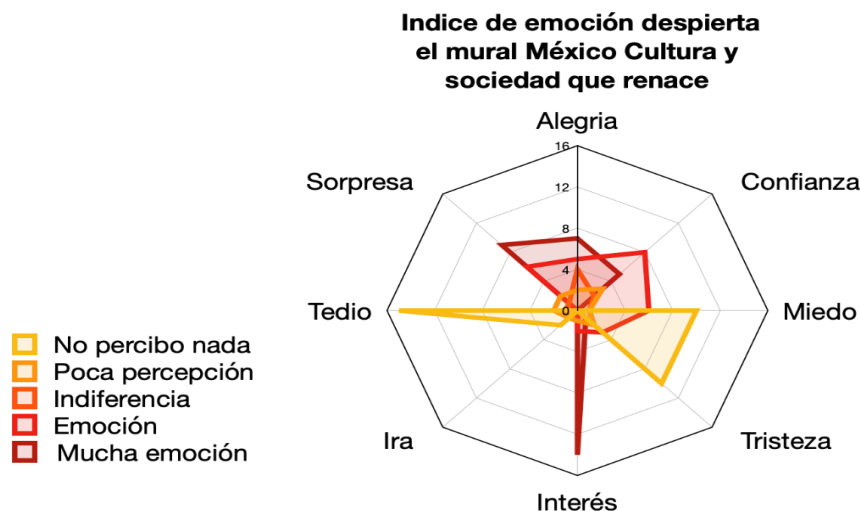
El mural ha revitalizado un área históricamente desocupada, transformándola en un espacio dinámico y atractivo, en la transformación del paisaje urbano. Asimismo, la influencia ambiental en factores como la humedad relativa (79 % a las 10:00 am y un 25 % a las 16:00 pm) y la contaminación (PM2.5) afectan la percepción visual del mural, destacando la relevancia de considerar estos elementos en las estrategias de conservación. Asimismo, la percepción y experiencia indican que los colores y símbolos del mural evocan una amplia gama de emociones, desde la tristeza hasta la alegría y la confianza, fortaleciendo la identidad cultural y la resiliencia de la comunidad.

Durante el análisis del mural en la plaza Tlaxcoaque, se puede explorar la interconexión entre el color, el arte urbano y el paisaje en un entorno histórico y cultural. Tlaxcoaque, pueblo de origen prehispánico, que se encuentra actualmente en el acceso al Centro Histórico de la Ciudad de México, tiene la posibilidad de generar riqueza y fomentar la expresión cultural y el intercambio social. No obstante, se enfrenta a retos de segregación debido a factores económicos, sociales y urbanísticos. En la actualidad, se trata de una zona con una escasa habitabilidad y con espacios inmobiliarios vacíos. Impactó del Arte Urbano en la Revitalización de Tlaxcoaque.

El mural, que se puede acercar desde el estacionamiento del edificio contiguo, es imponente, vibrante y está compuesto por una simbología en tonos verdes, azules y tierras, con toques de rojo y turquesa que lo hacen ver majestuoso. El análisis de legibilidad del entorno exhibe la integración del mural con el paisaje urbano, destacando la conexión con barrios y nodos relevantes, a través de fotografías documentales que ilustran el mural desde múltiples ángulos, destacando su percepción de color en distintos momentos del día.

Figura 1.

Resumen del interés que despierta la observación del mural

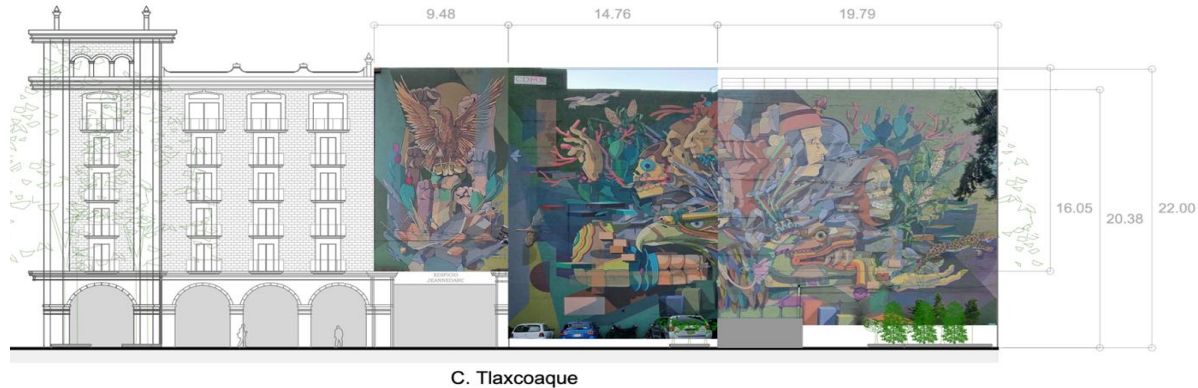

Fuente: Elaboración propia con base en Registro tomado en el sitio (2022).

Durante el análisis cromático, se analiza cómo la luz natural y la posición del sol influyen en la percepción de los colores en los murales y su entorno. Las fotografías tomadas en diferentes horarios del mismo día, manteniendo el mismo punto visual para asegurar consistencia, junto con herramientas como el luxómetro y el colorímetro, permiten crear paletas de colores precisas usadas en el mural.

Imagen 2.

Fachada poniente del Mural México: Cultura y sociedad que renace-cambios de coloración por la luz

Fuente: Elaboración propia con base en Registro tomado en el sitio (2022).

El mural "México: Cultura y sociedad que renace" en Tlaxcoaque, obra del artista Seher One, es un ejemplo palpable de cómo el arte urbano puede revitalizar y enriquecer la estética del paisaje urbano (véase la Imagen 2). La minuciosa catalogación de colores a través de muestras Pantone y la precisión en la identificación de tonos específicos obtenidos en este estudio no solo son fundamentales para la conservación y restauración futura del mural, sino que también ofrecen una descripción técnica valiosa para su reproducción digital. Este análisis RGB de la diversidad cromática presente en el mural narra visualmente acontecimientos históricos relevantes que nos identifican, lo que lo convierte en un recurso vital y un emblema de identidad compartida por la comunidad.

4. Discusión

La investigación se centra en la percepción visual del color en el arte urbano, específicamente en la desaturación de colores y la influencia de factores ambientales. Lenclos sostiene que la iluminación y el contraste desempeñan un papel esencial en la percepción del color. Este trabajo desarrollado respalda esta teoría, demostrando que la desaturación de tonalidades en el arte urbano es notablemente influenciada por factores ambientales, tales como la iluminación natural y artificial. Por ejemplo, la presencia de una capa de color gris-violeta observada en los murales durante ciertos momentos del día permite observar una disminución de la visibilidad de los tonos por la mañana a diferencia de la tarde, ejemplificando cómo la iluminación y el contraste afectan la percepción visual.

Este trabajo amplía las teorías existentes al considerar factores ambientales adicionales, como la temperatura y la presencia de materiales reflectantes en el entorno urbano, que tradicionalmente no han sido enfatizados por Lenclos. En edificios cercanos, se encontró que elementos reflectantes como el concreto y los cristales pueden alterar los colores en los murales, añadiendo una nueva dimensión a cómo la iluminación y el contraste influyen en la percepción del color. A partir de la investigación de Aivar y Travieso (2009), el estudio confirma la relevancia de la percepción visual en la interpretación de los colores en el arte urbano. Lenclos (2004) afirma que la luz y el contraste son factores importantes para ver los colores, una afirmación que este estudio respalda y amplía. Se observó cómo estos factores no solo afectan la percepción del color, sino también cómo influyen en la interpretación emocional y estética de las obras de arte urbano.

La tesis de Chevreul acerca de la armonía y el contraste cromático, tal como se describe en Zelanski y Fisher (2001), son apreciables en esta investigación. La aplicación de esta teoría en

el análisis de murales urbanos muestra cómo los artistas, al igual que Gauguin, Van Gogh y Sonia Delaunay, utilizan colores para transmitir emociones, mientras que Kandinsky asocia colores con formas geométricas. Aumont (1992) señala que el color es una percepción visual fundamentada en la luz y no una característica inherente a los objetos, una perspectiva respaldada y utilizada en esta investigación para examinar cómo los colores en el arte urbano adquieren significados específicos bajo diversas condiciones de iluminación.

Los estudios de Ortiz (2011) sobre los significados culturales e históricos de los colores en México son sumamente relevantes para esta investigación. Los significados vinculados con la naturaleza, la sociedad y la religión desde tiempos prehispánicos y coloniales, son fundamentales para comprender cómo el arte urbano en México es una expresión estética y una manifestación de la identidad cultural. Se destaca el papel del color en la revitalización de áreas urbanas en declive, lo cual se refleja en este estudio al observar cómo el arte urbano puede mejorar el entorno y la percepción de los residentes.

Esta investigación confirma esa teoría al observar cómo el color no solo mejora la estética de un área, sino que también altera la percepción del entorno y mejora el bienestar de los ciudadanos. La afirmación se vincula con la premisa de que el arte urbano puede ser una herramienta útil para la revitalización urbana. Investigaciones previas sobre los significados culturales e históricos de los colores en México son relevantes para entender cómo el arte urbano refleja la identidad cultural, vinculada a la naturaleza, la sociedad y la religión desde tiempos prehispánicos y coloniales. Este arte actualmente no solo es una expresión estética vista en los murales, sino también es una manifestación de identidad cultural con la cual los habitantes se identifican y sienten este espacio como suyo. Los murales se convierten en puntos de referencia urbanos, contribuyendo a la cohesión comunitaria y proporcionando un sentido de pertenencia.

El color juega un papel crucial en esta identificación. Por ejemplo, la gama tonal verde-violeta-amarillo de los murales armoniza con los verdes- violetas de la vegetación circundante, creando una integración visual con el entorno natural. Esta paleta cromática también se complementa con los tonos presentes en los edificios contiguos, los pavimentos y las estructuras históricas, como la capilla de la Inmaculada Concepción, que presentan tonos tierra y matices sutiles.

El arte urbano también aborda la crisis del espacio público y la integración social (Ramírez Kuri, 2001). Estudios destacan cómo el color puede revitalizar áreas urbanas en declive, mejorando tanto la estética como la percepción de los residentes. La investigación confirma que el arte urbano enriquece los espacios públicos, promoviendo el comercio, el esparcimiento, la socialización y las expresiones culturales, lo cual mejora la calidad de vida de los habitantes (Mandoki, 2012). En todo el mundo la práctica que lleva por concepto de "postgraffiti" o arte callejero ha evolucionado hacia nuevas formas y técnicas artísticas, transformando visualmente los espacios urbanos y desempeñando un papel esencial en su revitalización. Los murales, a través de su cromática, no solo embellecen los paisajes urbanos, sino que también fomentan un ambiente más cohesivo e inclusivo, donde la comunidad se ve reflejada y valorada (Lynch, 1998).

Esta integración de color y paisaje urbano es fundamental para comprender como el arte urbano no solo decora, sino que también redefine y revitaliza los espacios, proporcionando un nuevo significado y uso a los entornos urbanos (Ramírez Kuri, 2009). La investigación sobre estos aspectos cromáticos y su interacción con el paisaje urbano revela la profundidad con la que los murales impactan y se integran en la vida cotidiana de los residentes, estableciendo conexiones emocionales y culturales duraderas.

5. Conclusiones

La investigación sobre la cromática y el paisaje urbano en el Centro Histórico de la Ciudad de México resalta la profunda interrelación entre estos elementos y su impacto en la percepción y experiencia de los espacios urbanos. El mural de Tlaxcoaque, ubicado estratégicamente en una fachada principal de un edificio emblemático de los años 40, actúa como un punto de referencia cultural y social, fortaleciendo la identidad comunitaria mediante una cuidadosa elección cromática. A pesar de que el edificio está en el acceso al Centro Histórico de la Ciudad de México, el lugar se encuentra rodeado por edificios dañados y en desuso, lo que contribuye a una escasa población en la zona. Sin embargo, la plaza Tlaxcoaque sigue siendo atractiva para los visitantes debido a su estética agradable, su amplitud y la vegetación circundante que agrada a chicos y grandes.

La cromática en los murales urbanos desempeña un papel esencial al integrarse armoniosamente con el paisaje urbano circundante. La combinación de tonos verde, violeta y amarillo con la vegetación y las estructuras adyacentes crea una cohesión visual que enriquece la estética del entorno. Esta integración de colores no solo embellece, sino que también redefine y revitaliza los espacios urbanos, aportando una nueva vida y dinamismo a áreas degradadas.

La percepción del color en el arte urbano está influenciada por factores ambientales como la iluminación y los materiales reflectantes, afectando la visibilidad y la percepción emocional de los murales a lo largo del día. Este estudio amplía las teorías existentes al considerar estos elementos, demostrando cómo la desaturación de colores varía según la hora y las condiciones ambientales.

El arte urbano, a través de su cromática, transforma el paisaje urbano, mejorando la estética y fomentando la cohesión social. La armonización de los tonos del mural con el entorno natural y construido crea un espacio visualmente atractivo y culturalmente significativo, promoviendo el sentido de pertenencia entre los residentes y visitantes. Esta investigación confirma que la cromática y el paisaje urbano no solo embellecen, sino que establecen conexiones emocionales y culturales duraderas. El estudio subraya la importancia de un enfoque integral que considere el color como un elemento vital para la revitalización y el desarrollo sostenible de las ciudades, proporcionando nuevas perspectivas para futuras investigaciones y prácticas en arte y planificación urbana.

6. Referencias

- Aivar, M. P. y Travieso, D. (2009). Las teorías de la percepción visual y el problema del movimiento ocular. *Revistas de Historia de la Psicología*, 20.
- Ayala, F., Silva, R. y Hernández, M. (2021). Pinta tu Ciudad: Arte Urbano y Revitalización Comunitaria. *Revista de Estudios Urbanos*, 45(3), 123-145.
- Caivano, J. L. (2011). *Las teorías de la luz y el color como contribución a la semiótica visual; La semiótica como paradigma para el estudio de la luz y el color* [Tesis de doctorado]. Universidad de Buenos Aires. <https://bit.ly/4cSehru>
- Canga Sosa, M. (2019). *Fundamentos de Teoría de la Imagen*. Síntesis S.A.
- Cuevas Riaño, M. d., Fernández Quesada, B. y María, G. C. (2005). *Introducción al color*. Ediciones Akal.

- García Ayala, J. A., Chegues Morales, R. y Medrano Zetina, A. (2021). Marca de lugar, arte urbano y. 6° International Conference RIGPAC International. *Cadernos Do LEPAARQ*, 103-117. Universidad de Nova de Lisboa - Portugal. <https://doi.org/10.15210/lepaarq.v18i36.21214>
- García, F. (2018). El impacto de los murales de Martín Ron en Buenos Aires. *Revista de Arte y Cultura Urbana*, 12(2), 34-56.
- González, C. (2017). Murals in the Market: Revitalizing Detroit. *Urban Studies Journal*, 33(4), 78-95.
- Iveson, K. (2010). "The Wars on Graffiti and the New Military Urbanism". *City*.
- Lenclos, D. (2004). Colors of the world. En *Colores del mundo* (p. 9). New York: W. Norton & Company. <https://wnorton.com/books/Colors-of-the-World>
- Lynch, K. (1998). *La imagen de la Ciudad*. Gustavo Gili.
- Mandoki, K. (2012). *Estética cotidiana y juegos de la cultura*. Siglo Veintiuno Editores.
- Ortiz Hernández, G. (2012). *El significado de los colores*. Trillas.
- Ramírez Kuri, P. (2001). El resurgimiento de lo público en la ciudad de México. En *Las disputas por la ciudad: Espacio social y espacio público y contextos urbanos de Latinoamérica y Europa* (pp. xx-xx). Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Sociales/Miguel Porrúa.
- Ramírez Kuri, P. (2009). *Espacio público y ciudadanía. La ciudad de México desde Coyoacán y su Centro Histórico*. <https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4014>
- Rodríguez, M. R., Camelo, L. V. R., De los Ángeles Celis, M. A. y García, H. A. R. (2016). Graffiti as a Communication Artifact within Cities: a State of the Art/El grafiti como artefacto comunicador de las ciudades: una revisión de literatura. *Encuentros*, 15(1). <https://doi.org/10.15665/re.v15i1.812>
- Whelan, B. (1994). *La armonía del color, nuevas tendencias*. Editora de arte y diseño gráfico.

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

AUTOR:

Anali Medrano Zetina:

Instituto Politécnico Nacional.

Doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo (Cum Laude) por la ESIA Tecamachalco del IPN, México (2024), Maestra en Ciencias en Arquitectura (IPN, 2002) e Ingeniera Arquitecta (IPN, 1991). Investigadora y académica enfocada en cromática, semiótica, efectos de luz, estética, arte y paisaje urbano. Participante en conferencias internacionales como RIGPAC en Lisboa. Ha realizado movilidad académica en universidades de España, Colombia y Argentina. Imparte cursos sobre Expresión Gráfica, Arquitectura y Urbanismo en México y el extranjero, abordando temas como expresión gráfica, proyecto ejecutivo y complejidad cromática-estética. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales sobre complejidad y transdisciplinariedad cromática y estética en el arte urbano mexicano. Su experiencia abarca investigación, docencia y difusión del conocimiento en arquitectura y urbanismo.

amedranoz@ipn.mx

Orcid ID: [0000-0002-0410-6334](https://orcid.org/0000-0002-0410-6334)

Academia.edu: [ipn.academia.edu/ AnaliMedranoZetina](https://ipn.academia.edu/AnaliMedranoZetina)