

Grado en Bellas Artes

25101 - Color I

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Victor Murillo Ligorred** 523783@unizar.es
- **Marta Marco Mallen** mmallent@unizar.es
- **Joaquín José Escuder Viruete** escuder@unizar.es
- **Victoria Eugenia Diehl López** vdiehl@unizar.es
- **Ana Belen Allueva Lorente** ballueva@unizar.es
- **Ana María Miralles Martín** miralles@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para cursar esta asignatura no se requieren conocimientos específicos, aunque es recomendable (no imprescindible) que el alumno esté familiarizado con aspectos básicos de la materia, como son los códigos de representación en el espacio pictórico o las propiedades plásticas del color en relación con el amplio campo de las artes visuales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Para que el alumno pueda conseguir de forma adecuada los objetivos marcados, y debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, se recomienda la asistencia a clase de forma regular. No obstante, señalamos como fechas clave de la asignatura las siguientes (a concretar según el calendario académico anual y el programa de la asignatura):

- Al comienzo del curso: presentación de la asignatura
- A comienzos de cada bloque temático: las clases teóricas correspondientes (una vez al mes aproximadamente, en función de la programación).
- A comienzos del segundo cuatrimestre (febrero), publicación de calificaciones orientativas, con el fin de que el alumno conozca la valoración de su trabajo hasta la fecha y reciba orientación si así lo precisa para la superación de la asignatura mediante la evaluación continua.
- Al finalizar el segundo cuatrimestre (mayo) publicación de los resultados de la evaluación continua.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Que comprende las funciones plásticas fundamentales del color
- 2:** Que domina la síntesis cromática y su aplicación en soluciones plásticas.
- 3:** Que ha sido capaz de desarrollar la intuición perceptiva y el pensamiento racional para ser utilizados como métodos de síntesis y análisis en el proceso creativo.
- 4:** Que ha desarrollado su capacidad crítica y autocritica tanto en el proceso como en el resultado creativo y expresivo.
- 5:** Que es capaz de llevar a cabo un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos elegidos en cada trabajo particular, aplicando los conocimientos adquiridos.
- 6:** Que es capaz de idear, proyectar y producir un trabajo u obra a partir de las pautas elegidas.
- 7:** Que es capaz de analizar y emitir un juicio crítico del trabajo que realiza.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Color I es una asignatura anual que por su ubicación en el primer año de los estudios de Bellas Artes adquiere un carácter de iniciación: pretende proporcionar una serie de conocimientos básicos y específicos en el ámbito del color.

Del estudio de la naturaleza de la luz y del color se pasa a su esencia perceptiva y psicológica y a los problemas que suscita su función plástica. El carácter de iniciación de Color I implica un amplio enfoque de la materia, desde el punto de vista técnico y formal, que permita al alumno ser consciente de la multitud de posibilidades que existen a la hora de trabajar plásticamente con el color y la potencialidad técnica y expresiva que de ello se deriva.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Que el alumnado adquiera dominio de la nomenclatura, el vocabulario y los conceptos básicos inherentes al ámbito artístico
- Estimular el proceso creativo y la capacidad expresiva del alumnado

- Que el alumnado amplíe sus referentes visuales y su capacidad de experimentación.
- Capacitar al estudiante para desarrollar propuestas plásticas personales, produciendo y relacionando ideas dentro de su proceso creativo.
- Fomentar la capacidad de participación y contribución en las actividades globales del aula
- Iniciar al alumnado en los procesos de reflexión analítica y crítica del trabajo artístico, propio y ajeno.
- Que el alumnado tome conciencia de sus capacidades y recursos
- Capacitar al alumnado para documentar, explicar y defender su propio trabajo

OBJETIVOS PARTICULARES O ESPECÍFICOS

- Conseguir que el alumno se inicie en los problemas relativos a la praxis del color, desarrollando el proceso de percepción
- Capacitar al alumnado para resolver problemas básicos de percepción, representación y aplicación del color en composiciones pictóricas elementales y complejas.
- Que al alumno conozca, domine y sea capaz de utilizar las propiedades plásticas del color en diferentes ámbitos creativos.
- Que el alumno conozca la naturaleza física del color, los procesos y principios para su percepción y aplicación.
- Que el alumno adquiera suficiente dominio técnico de la materia pictórica con el fin de que sepa crear su propia paleta de color.
- Que el alumno se familiarice con el léxico específico referido al mundo del color en todos sus ámbitos: científico, simbólico, funcional, etc.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Color I, junto a *Técnicas, materiales y procedimientos pictóricos*, ambas asignaturas troncales y obligatorias de primer curso, son el punto de partida para la formación básica en el ámbito de la pintura, que se continua y completa en segundo curso con *Color II*. Tal formación permite a quienes desean desarrollar una trayectoria directamente relacionada con lo pictórico, obtener un alto rendimiento en asignaturas optativas de tercer o cuarto curso como *Taller de Pintura*. Por otra parte, la formación básica que se adquiere es necesaria para el óptimo desarrollo de otras materias de la titulación como fotografía, diseño, etc., en las que se aplican conceptos teórico-prácticos referidos al uso de la luz y el color.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** Hacer un uso del color razonado y coherente en cualquier propuesta creativa, codificando de forma adecuada los estímulos visuales.
- 2:** Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico y a cada técnica particular.
- 3:** Adquirir una base adecuada al aprendizaje en la creación, experimentando con los materiales, las técnicas, los medios y los métodos y sus procesos derivados
- 4:** Elaborar propuestas prácticas personales que mantengan una coherencia con la idea y el discurso artístico abordado.
- 5:** Capacidad de trabajar en equipo
- 6:** Conocer del vocabulario, códigos, y los conceptos inherentes al ámbito artístico.
- 7:** Capacidad de documentar la producción artística, utilizando las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y presentar la propia obra.
- 8:** Habilidades para la creación artística desarrollando la (auto)reflexión analítica y (auto)crítica, mostrando una capacidad resolutiva.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Como hemos apuntado, la asimilación de los conocimientos que se imparten desde *Color I* es indispensable no sólo para la práctica pictórica, sino para cursar otras muchas asignaturas del grado dedicadas a la elaboración de imagen. El éxito en la práctica del arte, del diseño, de la publicidad, etc., exige un dominio de los contenidos que se abordan en esta asignatura .

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: EVALUACIÓN CONTINUA:

La asignatura podrá superarse por medio de la evaluación continua. Para aprobar dicha evaluación el alumno deberá asistir con regularidad al aula, puesto que muchos de los ejercicios planteados y evaluables se realizarán diariamente en ella. Además deberá entregar puntualmente otros trabajos teóricos y prácticos que el profesor planteará a lo largo del curso. La calificación numérica será del 1 a 10 para cada ejercicio o trabajo propuesto. Con la media aritmética de todos los trabajos el profesor emitirá una calificación que se basará en los siguientes criterios:

- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.
- Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios.
- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad.
- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.
- Evolución del proceso de aprendizaje.
- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal.
- Implicación en la asignatura: participación en debates y presentaciones públicas, receptividad y predisposición para resolver los ejercicios, etc.
- Asistencia y entrega puntual de trabajos.
- Valoración de la creatividad personal y la experimentalidad.
- Valoración de la percepción plástica de las ideas a través de destrezas y habilidades adquiridas.

PRUEBA GLOBAL:

El alumno que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento, y aquellos que habiéndola superado deseen mejorar su calificación, tendrán derecho a presentarse a la prueba global que consistirá en lo siguiente:

1. Una prueba escrita en la que el alumno demostrará los conocimientos teóricos asimilados.(20% del total de la nota final)
2. Una prueba práctica en la que el alumno demostrará las destrezas técnicas adquiridas y la correcta aplicación práctica de los conceptos aprendidos.(80% del total de la nota final)

Será necesario obtener más de 5 en ambas pruebas para superar la asignatura.

La definición concreta de dichas pruebas así como el material necesario para llevarlas a cabo se anunciará con suficiente antelación en el tablón de anuncios del aula.

Opcionalmente, los estudiantes que opten a esta prueba podrán presentar todos los ejercicios planteados en la asignatura a lo largo del curso. Se tendrá en cuenta favorablemente siempre y cuando se haya superado la prueba global.

La prueba global se llevará a cabo en el periodo establecido al efecto por el Consejo de Gobierno en el calendario académico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se desarrolla con un carácter eminentemente práctico. Junto a la exposición del conjunto de contenidos que configuran un soporte teórico y marco conceptual de reflexión determinados se proponen una serie de ejercicios a realizar en el aula-taller relacionados con unos objetivos precisos. El encadenamiento entre teoría y práctica no siempre obedece a la misma secuencia. En ocasiones la teoría es un avance absolutamente necesario para la realización de los ejercicios. En otras, sin embargo, se imparte durante o después de la experimentación práctica, orientando así las conclusiones sobre los resultados obtenidos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

- 1 Clases teóricas de presentación y exposición de contenidos.
- 2 Clases teóricas de presentación y exposición de los ejercicios prácticos.
- 3 Sesiones de visualización de ejemplos prácticos.
- 4 Puestas en común y análisis crítico de los resultados obtenidos.
- 5 Evaluaciones parciales personales y de grupo.

2:

Metodología de enseñanza para las clases de orden teórico:

- Seminarios
- Búsqueda bibliográfica
- Búsquedas de referentes
- Lecturas
- Debates y puesta en común

3:

Metodología de enseñanza para las clases prácticas:

- Desarrollo de prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura
- Proyectos
- Trabajos prácticos dirigidos
- Aprendizaje basado en problemas
- Desarrollo de propuestas plásticas personales, produciendo y relacionando ideas dentro del proceso creativo
- Presentación y evaluación de resultados

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tema preliminar: Presentación de la asignatura (primer día de clase). A este tema le corresponde una única sesión.

Bloque 01: Introducción al color

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Teoría sobre el color y su importancia en las artes y el lenguaje visual y exposición de los objetivos de las propuestas prácticas.

Trabajos de taller y realización de los ejercicios propuestos.

- Trabajo de campo. Presencia del color en tu hábitat.

Evaluaciones parciales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

Bloque 02- Teoría del color

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Exposición teórica sobre la teoría del color

Exposición de los objetivos de las propuestas prácticas y visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, realización de los ejercicios propuestos.

- Escalas monócromas
- Escalas cromáticas

Visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, continuación en la realización de los ejercicios propuestos.

- Círculos cromáticos
- Relaciones de complementarios

Evaluaciones parciales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

Bloque 03: Aproximación al espacio pictórico

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Exposición teórica sobre la construcción del espacio pictórico.

Exposición de los objetivos de las propuestas prácticas y visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, realización de los ejercicios propuestos.

- Escalas de valor
- Perspectivas valoristas

Visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, continuación en la realización de los ejercicios propuestos.

- Perspectivas cromáticas

Evaluaciones parciales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

Bloque 04: Aproximación al espacio pictórico: Códigos de representación y ejercicios de síntesis

A este tema le corresponden varias sesiones donde se abordará:

Exposición teórica sobre la dimensión abstracta del color, su concepto y sus referentes en el arte.

Exposición de los objetivos de las propuestas prácticas y visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, realización de los ejercicios propuestos.

- La construcción geométrica del espacio. Color y razón.

Visualización de ejemplos prácticos.

Trabajo de taller, continuación en la realización de los ejercicios propuestos.

- La abstracción lírica. Color y emoción.

Bloque 05: Expansión y convergencia de medios y campos.

Experimentación con materiales, procesos y medios afines

- Técnicas mixtas.
- Compatibilidad (e incompatibilidad) de medios
- Experimentación con herramientas e instrumentos diversos

Realización de un trabajo final que denote habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte.

Bloque 06: Evaluación de resultados y presentaciones.

- Valoración del aprendizaje continuo y la evolución del alumno
- Evaluación del dossier o memoria de curso

Evaluaciones finales, personales y de grupo, de los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA:

El profesorado proporcionará a lo largo del curso un listado de bibliografía recomendada para cada bloque temático.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Albers, Josef : Interacción del color / Josef Albers ; traducción de María Luisa Balseiro . - Ed. rev. y ampl. Madrid : Alianza, D.L. 2010
- Andrés Ruiz, E. Vida de la pintura / Enrique Andrés Ruiz. Valencia : Pre-textos, 2001
- Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; traducción de María Luisa Balseiro . 2^a ed., 4ª reimp. Madrid : Alianza, imp. 2008
- Arte desde 1900 : modernidad, antimodernidad, posmodernidad / Hal Foster ... [et al.] . Tres Cantos (Madrid) : Akal, cop. 2006
- Ball, Philip. La invención del color / Philip Ball ; traducción de José Adrián Vitier . 1^a ed. Madrid : Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, 2003
- Burnett, R. How images think. Cambridge, Massachusetts : The Mit Press, 2004
- Cennini, Cennino. El libro del arte / Cennino Cennini ; comentado y anotado por Franco Brunello ; introducción por Licisco Magagnato ; traducción del italiano por Fernando Olmeda Latorre . Madrid : Akal, D.L. 1988
- Cuchy, J. Manual del pintor decorador / José Cuchy. Madrid : Espasa Calpe, 1934
- Doerner, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte / Max Doerner ; [versión española por Daniel Morata] . 6^a ed., reimpr., versión de la 18a. ed. alemana / actualizada por Thomas Hoppe Barcelona [etc.] : Reverté, 2005
- Edison, Diane. El color en la pintura : composición y elementos visuales , mezcla de pintura, técnicas, tema y contenido de las obras / Diane Edison ; [traducción, Laura Collet Teixidó]. 1^a Êd. en lengua española Barcelona : Blume, 2009
- El tratado de la pintura / Leonardo de Vinci ; [coordinadora de la edición, Carolina Reoyo ; editora, Alicia Escamilla] .

Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Espasa, 2005

- Fabris, S.. Color : proyecto y estética en las artes gráficas / S. Fabris, R. Germani . 3a. ed. Barcelona : Edebé, D.L. 1987
- Finlay, V. Colores / Victoria Finlay. Barcelona : Océano, 2002
- Foster, Hal. El retorno de lo real : la vanguardia a finales de siglo / Hal Foster , traducción Alfredo Brotons Muñoz . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Gage, John. Color y cultura : la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción / John Gage ; traducción de Adolfo Gómez Cedillo y Rafael Jackson Martín. 3^a ed. Madrid : Siruela, 2001
- Gaya, Ramón. Obra completa / Ramón Gaya ; edición al cuidado de Nigel Dennis e Isabel Verdejo ; prólogo de Tomás Segovia . Valencia : Pre-Textos, 2010
- Gombrich, Ernst Hans. Arte e ilusión : estudio sobre la psicología de la representación pictórica / E.H. Gombrich ; [versión castellana de Gabriel Ferrater] . 2^a ed. Madrid : Debate, 2002
- González Cuasante, J.M.. Introducción al color / José María González Cuasante. Madrid : Akal, 2005
- Gual, E. El color en el lenguaje / Elvira Gual. Castellón de la Plana : Elvira Gual, 2009
- Gual, E. Simbología del color. Cultura, tradiciones, tabúes y mitos / Elvira Gual. Castellón de la Plana : Elvira Gual, 2009
- Heller, Eva. Psicología del color : cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón / Eva Heller ; traducción de Joaquín Chamorro Mielke ; [revisión técnica de María García Freire] . 1^a ed., 10ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2009
- Kandinski, Vasilij Vasilievich. De lo espiritual en el arte : contribución al análisis de los elementos pictóricos / Kandinsky ; [traducción del alemán de Genoveva Dieterich] . Barcelona : Paidós, D.L. 2008
- Kandinski, Vasilij Vasilievich. Punto y línea sobre el plano : contribución al análisis de los elementos pictóricos/ Wassily Kandinsky . 1^a ed., 13ª reimp. México : Coyoacán, 2007
- Las técnicas artísticas / por E. Baccheschi... [et al.] ; proyecto y coordinación Corrado Maltese ; versión española de José Miguel Morán y María de los Santos García . 12a. ed. Madrid : Cátedra, 2003
- Maeda, J. Las leyes de la simplicidad. Barcelona : Gedisa, 2008
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas de arte / Ralph Mayer . 2a ed Madrid : Tursen, 1993
- Pacheco, Francisco. Arte de la pintura / Francisco Pacheco ; edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas . Madrid : Cátedra, cop. 1990
- Pedrola Font, Antoni. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas / Antoni Pedrola ; prólogo de Josep M. Garrut . 3a. ed. corr. y aum. Barcelona : Ariel, 2004
- Ramírez, Juan Antonio. El objeto y el aura : (des)orden visual del arte moderno / Juan Antonio Ramírez. Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2009
- Ronchetti, J. Moderno manual de pintura. Métodos y materiales empleados por los pintores / J. Ronchetti. Buenos Aires : Nelson, 1946
- Smith, Ray. Manual del artista / Ray Smith . Nueva ed. Madrid : Blume, cop. 2008
- Stangos, Nikos. Conceptos de arte moderno / compilación de Nikos Stangos ; versión española de Joaquín Sánchez Blanco . 1a ed, 5a reimp. Madrid : Alianza, D.L. 1996
- Tanizaki, Junichirà. El elogio de la sombra / Junichirà Tanizaki ; traducción del francés de Julia Escobar . 24^a ed. Madrid : Siruela, 2008
- Wong, Wucius. Principios del diseño en color / Wucius Wong ; [versión castellana de Emili Olcina i Aya y Eugeni Rosell i Miralles] . 2^a ed. amp. Col. "GG Diseño", 6ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2008
- Zelanski, Paul. Color / Paul Zelanski y Mary Pat Fischer ; traducción de la 3a. ed. inglesa, Guillermo S. Alonso . Madrid : Blume, D.L. 2001