



Grado en Bellas Artes **25106 - Análisis de la imagen y de la forma**

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **José Aznar Alegre** aznaral@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

- La asignatura posee una carga teórica-práctica muy importante que reviste especial dificultad para quien se enfrenta con ella por primera vez.
- Se han de adquirir y consolidar nuevos hábitos. Se resolverán problemas de la tridimensionalidad y la bidimensionalidad en el arte, mediante los ejercicios.

Se deberá desarrollar actitud constructiva y creativa valorando la asignatura como un nuevo medio de comunicación y de reflexión; como una herramienta, válida para cualquier disciplina artística (dibujo, pintura, escultura, instalaciones, multimedia, etc.)

Actividades y fechas clave de la asignatura

Actividades y fechas claves son las entregas de los trabajos en los meses de marzo, abril y mayo (Dos trabajos cada mes)

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:** Competencias adquiridas: vocabulario, códigos y de los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.
- 2:** Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte, aprendizaje de metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico
- 3:** Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos

del arte que generan procesos de creación.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Introducción a los conceptos básicos para el análisis formal de la imagen y la experiencia artística, tanto desde el punto de vista de la percepción como de la organización de la forma.

Aplicación práctica de los conceptos básicos de análisis de la forma en las distintas áreas de las Bellas Artes.

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:

Educación teórico-práctico de los elementos formales de la percepción en los procesos artísticos de aprendizaje de la imagen y de la forma.

Análisis como pensamiento y expresión en su realización dentro del área de conocimiento.

Dominio de las leyes de los productos visuales.

Estudio de las reglas objetivables y abstractas cuya finalidad es el hecho artístico a través de la creatividad individual y de su praxis.

Análisis de la imagen y la forma se complementa, horizontalmente, con Dibujo I, Sistemas de representación

I, Volumen I y Color I para que el alumno aprenda y sepa aplicar los los conceptos y técnicas básicos del lenguaje visual.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

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

- 1:** Conocimiento del vocabulario, códigos y de los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.
- 2:** Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.
Aprendizaje de metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
- 3:** Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
- 4:** Capacidad de iniciativa propia y auto – motivación.
- 5:** Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

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

Introducción a los conceptos básicos para el análisis formal de la imagen y la forma, tanto desde el punto de vista de la percepción como de la organización de la forma.

Conocer los signos gráficos visuales, manejar con soltura los instrumentos y materiales y, en definitiva, la habilidad para expresar o representar gráficamente las percepciones, ideas o sentimientos, es fundamental para dominar cualquier otra técnica e imprescindible para el creador o el profesor de arte.

Aplicación práctica de los conceptos básicos de análisis de la forma en las distintas áreas de las Bellas Artes.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:
Criterios de evaluación :

Evaluación continua, valoración de los ejercicios teóricos y prácticos y/o examen final.

A través de las obras realizadas, valoración analítica, de la percepción, la imaginación, y la experimentación creativa. Medición de la representación objetual, estructural y espacial.

Evaluación continua por curso y personalizada de cada trabajo.

2:
Evaluación global

A través de las obras realizadas, valoración analítica, de la percepción, la imaginación, y la experimentación creativa. Medición de la representación objetual, estructural y espacial.

3:
Existirá una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, y que quedará fijada en el calendario académico.
El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

Clase presencial

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte de un profesor (posiblemente incluyendo demostraciones).

Preparación de trabajos

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.

Presentación de trabajos de grupo

Exposición de ejercicios asignados a un grupo de estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su conclusión.

Clase práctica

Cualquier tipo de prácticas de aula.

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:**
Ejercicios prácticos:
Ejercicio bidimensional /tridimensional
- 2:**
Modulo
- 3:**
Redes y mallas
- 4:**
Caricaturas (5 caricaturas)
- 5:**
Forma – cientismo (escultura móvil)
- 6:**
Análisis formal de una obra de arte (en clase)

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Ejercicios prácticos:

- 1- Ejercicio bidimensional /tridimensional entregar 23 de marzo
- 2- Modulo entregar 23 de marzo
- 3- Redes y mallas entregar 23 de marzo
- 4- Caricaturas (5 caricaturas) entregar 25 de mayo
- 5- Forma – cientismo (escultura móvil) entregar 25 de mayo
- 6- Análisis formal de una obra de arte (en clase) anotarse en calendario

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; versión de María Luisa Balseiro . 2ª ed. en Alianza Forma, 1ª reimp. Madrid : Alianza, 2005
- BERENGUER WIEDEN, A. Principios básicos de la imagen. Análisis de la forma y sistemas de representación / Amparo Berenguer Wieden. Valencia : Universidad Politécnica, 2005
- Berger, John. Mirar / John Berger . [1a. ed.] Madrid : Hermann Blume, 1987
- Dondis, D. A.. La sintaxis de la imagen : Introducción al alfabeto visual / D. A. Dondis ; [versión castellana de Justo G. Beramendi] . [17a ed.] Barcelona : Gustavo Gili, 2004

- Goldstein, E. Bruce. Sensación y percepción / E. Bruce Goldstein ; revisión técnica Manuel J. Blanco, Lola Sampedro Suarez . 6ª ed. México : International Thomson, D. I. 2006
- Kandinskii, Vasilii Vasil'evich. De lo espiritual en el arte / Kandinsky ; [traducción de Genoveva Dieterich] . 1a. ed. Barcelona : Paidós, 2005
- Kanizsa, Gaetano. Gramática de la visión : percepción y pensamiento / Gaetano Kanizsa ; [traducción de Rosa Premat] . [1a ed.] Barcelona [etc.] : Paidós, 1986
- Leyes de organización perceptiva e ilusiones ópticas. Influencias en el arte / Grupo Dibujarte. Madrid : Universidad Complutense, 2008
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? : Apuntes para una metodología proyectual / Bruno Munari . 1ª ed., 11ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2006
- Müller-Brockmann, Josef. Historia de la comunicación visual / Josef Müller- Brockmann ; versión castellana de Joaquín Chamorro Mielke . México : Gustavo Gili, cop. 1998
- PUERTA, F. Análisis de la forma / Felicia Puerta. Valencia : Universidad Politécnica, 2005
- Villafañe Gallego, Justo. Introducción a la teoría de la imagen / Justo Villafañe . [4ª ed.], reimpr. Madrid : Pirámide, imp. 2003