

Grado en Bellas Artes 25101 - Color I

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Marta Marco Mallent** mmallent@unizar.es
- **Javier Joven Araus** jjoven@unizar.es
- **Ana María Miralles Martín** miralles@unizar.es
- **Rut Martín Hernández** rmartin@unizar.es
- **Francisco Javier Garcerá Ruíz** garcera@unizar.es
- **Pascual Carratalá López** calo@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable, aunque no imprescindible, que el alumno esté desde el principio interesado por criterios artísticos, relacionados con aspectos de la materia como son los códigos de representación en el espacio pictórico y el color.

Se valorará el esfuerzo, participación, atención y evolución del alumno.

Además, como en toda disciplina artística, el alumno debe completar su aprendizaje fuera del ámbito académico, manifestando un interés e inquietud vinculado a la experimentación e investigación.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La asignatura está estructurada con respecto al siguiente programa:

Tema preliminar: Presentación de la asignatura.

Tema 1: Introducción al color.

Tema 2: Teoría del color.

Tema 3: Aproximación al espacio pictórico

Tema 4: Códigos de representación y ejercicios de síntesis.

Tema 5: Expansión y convergencia de medios y campos.

Tema 6: Evaluación y presentaciones.

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 y continuada. Aun así, se destacan como fechas clave de la asignatura las clases teóricas de inicio de cada uno de los bloques temáticos. Teniendo en cuenta que el calendario escolar sufre sensibles variaciones en función del inicio del curso y de las festividades marcadas, señalamos de forma orientativa las siguientes fechas claves:

Tema preliminar: Presentación de la asignatura. Primer día de clase.

Tema 1: Introducción al color. Segundo día de clase.

Tema 2: Teoría del color. Principio del mes de noviembre.

Tema 3: Aproximación al espacio pictórico: Códigos de representación bidimensional. Principio del mes de enero.

Tema 4: Códigos de representación y ejercicios de síntesis. Principios del mes de marzo.

Tema 5: Expansión y convergencia de medios y campos. Principios del mes de abril

Tema 6: Evaluación y presentaciones. Desde principios de mayo

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:** Comprender las funciones plásticas fundamentales del color
- 2:** Dominar la síntesis cromática.
- 3:** Desarrollar la intuición perceptiva y el pensamiento racional en su íntima relación y como métodos de síntesis y análisis.
- 4:** Asimismo, desarrollar la capacidad crítica y autocrítica tanto en el proceso como en el resultado creativo y expresivo.
- 5:** Desarrolla un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos elegidos en cada trabajo particular, aplicando los conocimientos adquiridos.
- 6:** Idear, proyectar y producir un trabajo u obra a partir de las pautas elegidas.
- 7:** Realiza una reflexión analítica y crítica con el trabajo llevado a cabo.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Color I^a 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:

- Conseguir que el alumno se inicie en los problemas relativos a la praxis del color, desarrollando el proceso de percepción.
- Dominio de la nomenclatura, concepto y códigos inherentes a lo artístico
- Estimular el proceso creativo y la capacidad expresiva
- Ampliación de referentes visuales y experimentación.
- Desarrollo de la actitud, destrezas, recursos y metodología que habiliten al estudiante para comprender, diseñar y realizar intervenciones y actuaciones que superen el concepto pictórico tradicional academicista.
- Capacitar al estudiante para desarrollar propuestas plásticas personales, produciendo y relacionando ideas dentro de su proceso creativo
- Capacidad de participación y contribución en las actividades globales del aula
- Capacidad de presentar y documentar la producción artística, reflejado a través de un trabajo final y dossier.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Color I es una asignatura troncal que se relaciona directa y verticalmente con Color 2 y mantiene una vinculación directa teórico-práctica con otras vertientes artísticas desarrolladas en otras asignaturas.

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:** Comprender de manera crítica la responsabilidad de desarrollar el propio campo 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 resolutive.

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

Como hemos apuntado más arriba, la asimilación de los conocimientos que se imparten desde Color I es indispensable 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 en esta asignatura se abordan.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

- 1:** **La evaluación del curso se realizará fundamentalmente a partir de los resultados obtenidos en los ejercicios propuestos. La evaluación continuada dependerá de dichos resultados, valorándose:**

- Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje
- 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.
- 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.
- Valoración de cada uno de los ejercicios entregados por el alumno a lo largo del curso
- Valoración del desarrollo, participación y calidad de las actividades para el desarrollo de las competencias
- Valoración de ejercicio final
- Evaluación del dossier o memoria de curso

El alumno que no opte por la evaluación continuada, 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 cualificaciones obtenidas.

Los estudiantes que opten a esta prueba deberán presentar todos los ejercicios planteados en la asignatura a lo largo del curso.

Se llevará a cabo mediante una prueba global realizada 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 04: 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 03: 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 continuado y la evolución del alumno
- Evaluación del dossier o memoria de curso

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

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

ALBERS, J., *La interacción del color*, Alianza, Madrid, 1985

ARNHEIM, R., (1954) *Arte y percepción visual . Psicología del ojo creador*. Alianza, Madrid, 2008.

GAGE, J., *Color y cultura : la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción*, Siruela, Madrid, 1993

GOMBRICH, E.H., *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, Debate, Madrid, 1997

BURNETT, R., *How images think*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2004.

EDISON, D., *El color en la pintura: composición y elementos visuales, mezcla de pintura, técnicas, tema y contenido de las obras*, Blume, Barcelona, 2009

FOSTER, H., *El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001

HELLER, E., *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, Gustavo Gili, Barcelona, 2009

KANDINSKY, V., () *De lo espiritual en el arte: contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Paidós, Barcelona, 2008

_____, *Punto y línea sobre el plano*, Coyoacán, México, 2007

MAEDA, J., *Las Leyes De La Simplicidad*, Gedisa, Barcelona, 2006

MAYER, R., *Materiales y técnicas del arte*, Blume, Madrid, 2009

RAMIREZ, J.A. *El objeto y el aura*, Madrid, Akal, 2009

STANGOS, N., *Conceptos de arte moderno*, Alianza, Madrid, 1996

TANIZAKI, *Elogio de la sombra*, Siruela, Madrid, 2001

WONG, W., *Principios del diseño en color*, Gustavo Gili, Barcelona, 2008

V.V.A.A. *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Akal, Madrid, 2006

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 . 2ª 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 . 1ª 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] . 6ª 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]. 1ª Ed. 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. 3ª 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] . 2ª 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] . 1ª ed., 10ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2009
- Kandinskii, Vasilii Vasil'evich. *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
- Kandinskii, Vasilii Vasil'evich. *Punto y línea sobre el plano : contribución al análisis de los elementos pictóricos/ Wassily Kandinsky* . 1ª 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, Junichiròm. El elogio de la sombra / Junichiròm Tanizaki ; traducción del francés de Julia Escobar . 24ª 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] . 2ª 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