

Grado en Bellas Artes 25109 - Color II

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 2, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Joaquín José Escuder Viruete** escuder@unizar.es

- **Pascual Carratalá López** calo@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para valorar el esfuerzo y la evolución del alumno resulta necesario conocer su nivel de partida al comienzo del curso.

Para el desarrollo óptimo del curso, dado que es progresivo y ante la permanente necesidad de tiempo en una asignatura fundamentalmente práctica, se precisa del alumno puntualidad en la asistencia a clase. Asimismo se le pide que adquiera los materiales necesarios a medida que el profesor los solicite para la correcta consecución de la asignatura. Además se le exige al alumno organización y limpieza, tanto de los útiles como del entorno de trabajo. Antes de terminar las clases, a final de curso, se informará a los alumnos del día límite para recoger los trabajos y materiales depositados en el aula/taller, a partir de esa fecha se procederá a vaciar todo lo no retirado.

La información completa sobre las convocatorias de los exámenes de la asignatura se halla colgada en el tablón de anuncios más cercano de la puerta del despacho del profesor, o al lado mismo. Allí se describe el día de la presentación al examen, la duración, las características, observaciones del ejercicio y calificaciones. El tablón de anuncios es el medio principal y completo de informar sobre las cuestiones relativas a los exámenes de esta asignatura, y a él debe recurrir el alumno, aunque exista parte de esta información en la red.

Para superar la asignatura, los alumnos convocados a examen deberán aprobarlo y entregar los trabajos no realizados durante el curso. El alumno convocado a examen deberá estar puntualmente en la presentación el día y la hora señalados en la convocatoria, de lo contrario se considerará que renuncia al examen y se calificará como *no presentado*.

Como en toda disciplina artística, el alumno debe completar su aprendizaje más allá del ámbito académico.

El alumno debe comprender que los trabajos no son "deberes" como fin en sí mismos, sino como medio a través del cual cumplir unos objetivos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al final de cada semestre: análisis, debate, revisión y evaluación de los trabajos realizados.

Última semana lectiva: calificaciones provisionales.

Período de exámenes (junio): examen final

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:** Sabe situarse frente a la complejidad conceptual, artística, histórica y cultural del *modus operandi* de la pintura. Sobre todo para que adopte una postura crítica y creativa ante el objeto de su estudio: la materia a través de un medio de expresión pictórico.
- 2:** Conoce los lenguajes y los usos plásticos del color mediante la teoría y el desarrollo de las capacidades y destrezas en el ámbito específico de la práctica pictórica, contemplando además las posibilidades de aplicación en otras formas de expresión artística.
- 3:** Comprende la interacción de la pintura con su propia tradición, con la cultura del momento, el entorno perceptivo y el universo interior del pintor.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta es una asignatura Troncal de segundo curso del Grado de Bellas Artes. Tiene una asignación de 9 créditos, que suponen 3 horas de docencia semanales durante todo el curso académico. Por su ubicación en el segundo año de los estudios de bellas artes adquiere un carácter de continuación con lo iniciado en primero. Es decir, se profundiza en una serie de conocimientos básicos y específicos en el ámbito del color, la materia y la imagen pictórica.

Se hace un recorrido desde el estudio pormenorizado de las armonías del color y su esencia perceptiva y psicológica, pasando por la representación, hasta los problemas que suscita la función plástica de la pintura. Pero, sobre todo, "Color II" pretende servir de continuación en el conocimiento de la pintura y su aplicación en su apreciación y producción por medio del estudio y de la práctica de sus recursos. En la gran mayoría de los casos, los ejercicios prácticos propuestos se desarrollan partiendo de un referente del natural, el modelo humano, siendo imprescindible su presencia para esta asignatura.

Intentamos explicar que no se trata de producir *per se*, de pintar cuadros, sino de vivir experiencias, las experiencias directas de las cosas. Para esto hay que comenzar a observar el entorno para expresar nuestras relaciones con el mundo exterior. Durante este período de formación la observación del natural resulta indispensable para aprender en la búsqueda investigadora, en lugar de dar recetas. En consecuencia, la pintura del natural hace de vivencia propia la visión, a diferencia de las ideas preconcebidas de los conocimientos de los libros y las reproducciones no integrados en nuestras propias vivencias.

"Color II" junto a "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" y "Color I" (las dos últimas cursadas en el primer año) constituyen la base mínima del conocimiento de la pintura que se considera necesario para un Graduado en Bellas Artes. Después del aprendizaje realizado en las asignaturas mencionadas, "Color II" continúa con los aspectos tratados en "Color I" ampliándolos. Se comienza con propuestas concretas en las que se trabaja con el modelo humano del natural como referente, al tiempo que se introduce al alumno en nuevos procesos y en una práctica que conjugará los principios técnicos de los procedimientos tradicionales con una actitud experimental. Entendemos que la utilización de modelos, visuales y visibles, como soporte de la experimentación perceptiva y plástica del color resultan muy útiles para la consecución de determinados objetivos en un curso de pintura, sobre todo aquellos que más tienen que ver con sus contenidos específicos, como dominar la síntesis cromática, aplicar principios perceptivos o comprender las función referencial, estructural y expresiva del color.

En los ejercicios prácticos, junto a la experimentación de las posibilidades de la pintura plásticas y expresivas, continuaremos trabajando con los componentes estructurales de la pintura: color, composición, espacio, materia, etc. Tras el

desarrollo de la percepción y de la capacidad de análisis y síntesis con el modelo como referente, el alumno tendrá libertad en la elección del tema en futuros ejercicios prácticos, libertad que debe contribuir tanto al desarrollo de una actitud especulativa que articule práctica y reflexión teórica como a la formación de poéticas más personales y al conocimiento de lenguajes plásticos más actuales.

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 DIDACTICOS:

1. Comprender y profundizar en los fundamentos sintácticos-semánticos de la pintura: expresividad y simbología del color, concepto de composición y espacio en pintura, utilidad de los niveles de iconicidad y posibilidades expresivas de la materia.
2. Dominar y utilizar con facilidad la terminología y vocabulario específicos de la asignatura.
3. Desarrollar la intuición perceptiva y el pensamiento racional en su íntima relación y como métodos de síntesis y análisis.
4. Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica.
5. Adquirir claridad y rigor en la expresión oral y escrita en relación con la asignatura, su trabajo en particular y el contexto del arte contemporáneo en general.
6. Comprender la metodología que permita el desarrollo de su aprendizaje.
7. Desarrollar la capacidad creativa y expresiva.
8. Comprender el diálogo entre voluntad expresiva, técnica y poética.
9. Reflexionar sobre la mirada e incentivar la práctica como proceso de pensamiento.

Estos deben ser entendidos en estrecha relación y no como objetivos aislados. El objetivo didáctico fundamental de "Color II" podría expresarse sintetizado del modo siguiente: En la búsqueda de referentes y modelos pictóricos, adquirir los lenguajes y los usos plásticos del color mediante la teoría y el desarrollo de las capacidades y destrezas en el ámbito específico de la práctica pictórica. Comprendiendo la interacción de la pintura con su propia tradición, con la cultura del momento, el entorno perceptivo y el universo interior del pintor.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

"Color II" es una asignatura troncal se imparte en el segundo año de estudios de la Titulación de Bellas Artes. Junto a "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos" y "Color I" (ambas cursadas el primer año) constituyen la base mínima que en el Área de conocimiento de Pintura se considera necesaria para cualquier futuro graduado en bellas artes.

Después de la adquisición de conocimientos en "Color I" y "Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos", "Color II" continúa con los aspectos tratados en "Color I" ampliándolos. Se comienza con propuestas concretas en las que se trabaja con el modelo humano del natural como referente, al tiempo que se introduce al alumno en nuevos procesos y en una práctica que conjugará los principios técnicos de los procedimientos tradicionales con una actitud experimental. En los ejercicios prácticos, junto a la experimentación de las posibilidades plásticas y expresivas de los distintos materiales y procesos, continuamos trabajando con los componentes estructurales de la pintura: color, composición, espacio, materia, etc.

Tras el desarrollo de la percepción y de la capacidad de análisis y síntesis con el modelo como referente, el alumno tiene cierta libertad de interpretación en los ejercicios prácticos, libertad que debe contribuir tanto al desarrollo de una actitud especulativa que articule práctica y reflexión teórica como a la formación de poéticas más personales y al conocimiento de lenguajes plásticos más actuales.

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

1:

Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.

Aprender las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje arte.

Saber comunicar. Aprender a traducir ideas para poder transmitir las.

Tener capacidad de curiosidad y sorpresa más allá de la percepción práctica.

Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.

Tener capacidad de perseverancia.

Documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra.

Adquirir habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte.

Adquirir destrezas propias de la práctica artística.

Conocer el vocabulario y de los conceptos inherentes al ámbito artístico.

Conocer los lenguajes del arte.

Conocer métodos de producción y técnicas artísticas.

Conocer los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.

Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en el arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje arte.

Poseer la capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos que generan procesos de creación.

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

Los resultados de aprendizaje de la asignatura de "Color II" son relevantes para la educación de la mirada y la percepción para acomodar, calibrar, comparar, apreciar y valorar lo que nos rodea y traducirlo al lenguaje pictórico, a la pintura.

En esta asignatura se desarrolla la capacidad deductiva e inductiva, de análisis y síntesis, necesarias tanto en los procesos de la actividad artística como otros creativos en general. No tan solo valen los conocimientos específicos transmitidos, la función informativa de la asignatura, sino además en otra parcela formativa: el autoaprendizaje.

Se invita permanentemente a reflexionar e investigar por uno mismo, y ello resulta especialmente deseable en una disciplina artística, donde la comprensión de los fundamentos del color se materializan en imágenes plásticas y en experimentos formales fruto de ese pensamiento que emana de la práctica. Práctica que nos ayuda a conocer los códigos pictóricos, manejar con soltura sus materiales e instrumentos, y de cualquier otra técnica, en definitiva, la habilidad para materializar gráficamente las percepciones, las ideas o los sentimientos.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:

EVALUACION Y CALIFICACION:

La evaluación del curso se realizará a partir de la media aritmética de las calificaciones de cada uno de los temas de esta asignatura. Al margen de estas consideraciones numéricas, la nota final del curso quedará determinada fundamentalmente por la consecución, o no, de los objetivos didácticos. Los alumnos que por las razones que fuere no pudieran realizar y entregar los ejercicios necesarios en su día tendrán ocasión de hacerlo en los días destinados a la convocatoria de junio. Las calificaciones provisionales se harán públicas después de cada cuatrimestre.

CRITERIOS DE VALORACION:

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.

Las anotaciones de la evaluación formativa y acumulativa tomada en el aula-taller, entrevistas y tutorías.

Las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas.

el último ejercicio del programa, dossier fotográfico de lo más granado del conjunto de los trabajos del alumno.

El ejercicio final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El curso posee un carácter eminentemente práctico. Así, junto a la exposición del conjunto de contenidos que configuran un soporte teórico y marco conceptual de reflexión determinados, en cada tema proponemos una serie de ejercicios, con unos objetivos precisos, a realizar en el aula-taller. 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. Sin embargo, en otras, se imparte durante o después de la experimentación práctica, orientando así las conclusiones sobre los resultados obtenidos. En la mayoría de los casos, los ejercicios prácticos propuestos se desarrollan partiendo de un referente del natural, en este caso, de espacios y objetos inanimados.

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:

TEMARIO

Tema preliminar: Presentación de la asignatura

Tema 1: De la teoría a la práctica del color

Tema 2: Color y composición pictórica

Tema 3: Construcción del espacio pictórico: Color y representación/Color y expresión

ACTIVIDADES

Sesiones > Actividades > Características

1ª > Presentación de la asignatura

2ª > Ejercicio práctico > Libre (disponibilidad modelo humano del natural) > Libre > Libres

3ª > Ejercicio práctico > Libre (disponibilidad modelo humano del natural) > Libre > Libres

4ª > Puesta en común

5ª > Clase teórica: Teórica del color; armonía y contraste cromáticos. Ejercicio práctico monocromo en clave de síntesis > Interpretación de un modelo humano del natural (pose 1) > Óleo sobre cartón > 50 X 70 cm. > 4 ejercicios rápidos de poses de 20' y 5' de descanso

6ª > Ejercicio práctico monocromo en clave de síntesis > Interpretación de un modelo humano del natural (pose 2) > Óleo sobre cartón > 50 X 70 cm. > 2 ejercicios rápidos

7ª > Ejercicio práctico, gama cromática 1 (armonía) en clave de síntesis > Modelo humano del natural (pose 3) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

8ª > Ejercicio práctico, gama cromática 1 (armonía) en clave de síntesis > Modelo humano del natural (pose 3) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

9ª > Ejercicio práctico, gama cromática 2 (contraste) en clave de síntesis > Modelo humano del natural (pose 4) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

10ª > Ejercicio práctico, gama cromática 2 (contraste) en clave de síntesis > Modelo humano del natural (pose 4) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

11ª > Ejercicio práctico, gama cromática 3 (armonía) en clave de síntesis > Modelo humano del natural (pose 5) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

12ª > Ejercicio práctico, gama cromática 3 (armonía) en clave de síntesis > Modelo humano del natural (pose 5) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

13ª > Clase teórica: Dimensión psicológica y significativa del color. Puesta en común

14ª > Ejercicio práctico, gama cromática 4 > Interpretación de un modelo humano del natural atendiendo especialmente a la dimensión psicológica y significativa del color (pose 6) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.

15ª > Ejercicio práctico, gama cromática 4 > Interpretación de un modelo humano del natural atendiendo especialmente a la dimensión psicológica y significativa del color (pose 6) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.

- 16ª > Ejercicio práctico, gama cromática 4 > Interpretación de un modelo humano del natural atendiendo especialmente a la dimensión psicológica y signifiicante del color (pose 6) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.
- 17ª > Clase teórica: La composición; articulación de la forma color en el espacio-formato; el colage. Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a modelos compositivos que induzcan a una determinada expresión > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Entre las siguientes: 1F, 2F, 3F y 4F
- 18ª > Ejercicio práctico: retrato y autorretrato > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a modelos compositivos que induzcan a una determinada expresión > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Entre las siguientes: 1F, 2F, 3F y 4F
- 19ª > Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a modelos compositivos que induzcan a una determinada expresión > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > 100 X 81 cm.
- 20ª > Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a modelos compositivos que induzcan a una determinada expresión > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > 100 X 81 cm.
- 21ª > Clase teórica: Color y representación; Percepción y representación pictórica; las formas, el color y la luz. Convenciones de la representación pictórica; la perspectiva y la fotografía. Ejercicio práctico, gama cromática 5 > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a gradientes que determinan la ilusión de profundidad (pose 7) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.
- 22ª > Ejercicio práctico, gama cromática 5 > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a gradientes que determinan la ilusión de profundidad (pose 7) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.
- 23ª > Ejercicio práctico, gama cromática 5 > Interpretación de modelo humano del natural atendiendo a gradientes que determinan la ilusión de profundidad (pose 7) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.
- 24ª > Clase teórica: Color y expresión; Autonomía del color; dimensión abstracta del color; color e iconicidad; el color como materia. Ejercicio práctico, gama cromática 6 > Interpretación de modelo humano del natural incorporando al color otros materiales ajenos a la pintura, añadidos e integrados a la obra (pose 8) > Técnica mixta sobre lienzo > 100X 81 cm.
- 25ª > Ejercicio práctico, gama cromática 6 > Modelo humano del natural (pose 8) > Interpretación de modelo humano del natural incorporando al color otros materiales ajenos a la pintura, añadidos e integrados a la obra (pose 8) > Técnica mixta sobre lienzo > 100X 81 cm.
- 26ª > Clase teórica: Color, representación y expresión; el paisaje. Ejercicio práctico, gama cromática 6 > Interpretación de modelo humano del natural (pose 8) > Interpretación de un modelo humano del natural incorporando al color otros materiales ajenos a la pintura, añadidos e integrados a la obra (pose 8) > Técnica mixta sobre lienzo > 100X 81 cm.
- 27ª > Ejercicio práctico > Interpretación libre de un paisaje con modelo humano del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Libres
- 28ª > Ejercicio práctico > Interpretación de un paisaje con modelo humano del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Libres
- 29ª > Puesta en común. Evaluación de los trabajos
- 30ª > Calificaciones provisionales

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

"COLOR II", 9 cr. ECTS (2 cr. de teoría y 7 cr. de práctica)

90 horas presenciales distribuidas en 30 clases (30 sesiones de aula/taller) dedicadas a las actividades de aprendizaje: clases teóricas, prácticas, seminarios, puestas en común y actividades complementarias.

Horas no presenciales dedicadas a prácticas de taller, estudio, cuaderno de artista, consulta bibliografía, contemplación de obra pictórica al natural.

Semana > Actividad > Modelo > Técnica > Dimensiones

1ª > Presentación de la asignatura

2ª > Ejercicio práctico > Libre (disponibilidad modelo humano del natural) > Libre > Libres

3ª > Ejercicio práctico > Libre (disponibilidad modelo humano del natural) > Libre > Libres

4ª > Puesta en común

5ª > Clase teórica. Ejercicio práctico monocromo > Modelo humano del natural (pose 1) > Óleo sobre cartón > 50 X 70 cm.

6ª > Ejercicio práctico monocromo > Modelo humano del natural (pose 2) > Óleo sobre cartón > 50 X 70 cm.

7ª > Ejercicio práctico, gama cromática 1 > Modelo humano del natural (pose 3) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

8ª > Ejercicio práctico, gama cromática 1 > Modelo humano del natural (pose 3) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

9ª > Ejercicio práctico, gama cromática 2 > Modelo humano del natural (pose 4) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

10ª > Ejercicio práctico, gama cromática 2 > Modelo humano del natural (pose 4) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

11ª > Ejercicio práctico, gama cromática 3 > Modelo humano del natural (pose 5) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

12ª > Ejercicio práctico, gama cromática 3 > Modelo humano del natural (pose 5) > Óleo sobre cartón > 100 X 70 cm.

13ª > Clase teórica. Puesta en común

14ª > Ejercicio práctico, gama cromática 4 > Modelo humano del natural (pose 6) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.

15ª > Ejercicio práctico, gama cromática 4 > Modelo humano del natural (pose 6) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.

16ª > Ejercicio práctico, gama cromática 4 > Modelo humano del natural (pose 6) > Óleo sobre lienzo > 100 X 81 cm.

17ª > Clase teórica. Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Modelo humano del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Entre las siguientes: 1F, 2F, 3F y 4F

18ª > Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Modelo humano del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Entre las siguientes: 1F, 2F, 3F y 4F

19ª > Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Modelo humano del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla >

20ª > Ejercicio práctico, retrato y autorretrato > Modelo humano del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla >

21ª > Clase teórica. Ejercicio práctico, gama cromática 5 > Modelo humano del natural (pose 7) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.

22ª > Clase teórica. Ejercicio práctico, gama cromática 5 > Modelo humano del natural (pose 7) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.

23ª > Clase teórica. Ejercicio práctico, gama cromática 5 > Modelo humano del natural (pose 7) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.

24ª > Clase teórica. Ejercicio práctico, gama cromática 6 > Modelo humano del natural (pose 8) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.

25ª > Ejercicio práctico, gama cromática 6 > Modelo humano del natural (pose 8) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.

26ª > Clase teórica. Ejercicio práctico, gama cromática 6 > Modelo humano del natural (pose 8) > Óleo sobre lienzo > 100X 81 cm.

27ª > Ejercicio práctico > Paisaje con modelo del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Libres

28ª > Ejercicio práctico > Paisaje con modelo del natural > Óleo o acrílico sobre lienzo o tabla > Libres

29ª > Puesta en común. Evaluación

30ª > Calificaciones provisionales

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada