

Grado en Bellas Artes 25109 - Color II

Guía docente para el curso 2015 - 2016

Curso: , Semestre: , Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Marta Marco Mallent** mmallent@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.

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 (Calificaciones de la evaluación continua)

Período de exámenes (junio): examen final (Prueba global)

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. 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, de la red y las reproducciones no integrados en nuestras propias vivencias, vivencias construidas a través de la materia pictórica.

"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

Como hemos dicho antes, "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 desde 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:** Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- 2:** Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas.
- 3:** Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
- 4:** Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.

Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje arte
- 5:** Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos que generan procesos de creación.
- 6:** Capacidad de comunicación. Aprender a traducir ideas para poder transmitir las.
- 7:** Capacidad de curiosidad y sorpresa más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.
- 8:** Capacidad de perseverancia
- 9:** Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra.
- 10:** Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir destrezas propias de la práctica artística.

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:

Evaluación y calificación

Habrán dos opciones de evaluación:

- Evaluación continua: Para la calificación de la evaluación continua se tendrán en cuenta las notas de todos los ejercicios realizados durante el curso (prácticos y teóricos), no obstante, el profesor indicará puntualmente a lo largo del curso aquellos ejercicios concretos considerados fundamentales para la superación de la asignatura así como los niveles de exigencia y criterios de evaluación concernientes a cada ejercicio. Por otra parte, al finalizar cada semestre el profesor publicará un listado de calificaciones provisionales que sirvan de orientación al alumnado para el seguimiento de su evaluación continua.
- Prueba global: se realizará mediante un examen final, que se convocará en junio y en septiembre. Deberán presentarse al examen final aquellos alumnos que no opten o no superen la asignatura mediante la evaluación continua. También podrán realizar el examen final, de manera voluntaria y en la convocatoria de junio, aquellos que habiendo superado la evaluación continua, deseen mejorar su calificación. En este último caso prevalecerá la mejor de las calificaciones obtenidas.

En ambos casos la calificación final del curso quedará determinada fundamentalmente por la consecución, o no, de los objetivos didácticos. (Ver apartado 3)

Las fechas y la duración de las pruebas estarán fijadas por el calendario académico y el centro, cuyas características y observaciones oportunamente serán comunicadas a los alumnos y anunciadas en el tablón de anuncios situado junto a la puerta del despacho del profesor.

El alumno convocado a examen deberá estar puntualmente en la presentación el día y la hora señalada en la convocatoria, de lo contrario se considerará que renuncia al examen y se calificará como *No presentado*.

2:

Instrumentos de evaluación

- Evaluación continua: Durante todo el curso se realizará un seguimiento del trabajo y la participación del alumno en la asignatura de acuerdo con el calendario de los ejercicios propuestos. La mayor parte de estos ejercicios se realizan en el aula con el modelo del natural, por consiguiente, la asistencia, aunque no sea obligatoria, es necesaria debido al carácter práctico y progresivo de la asignatura. La consecución de los objetivos de la asignatura queda reflejada en cada uno de los ejercicios que se realizan, ya sean prácticas de taller, comentarios de texto, memorias, etc., que servirán de instrumento de evaluación para el profesor, es por esto que se recomienda entregar como mínimo el 80% de los trabajos realizados para poder ser evaluado.
- Prueba global: La prueba global constará de dos partes y será necesario superar ambas con una nota igual o superior a 5 (sobre 10).
- Primera parte: consiste en una prueba escrita que supone el 20% de la nota final. Estará basada en la información, documentación y bibliografía básica que el profesor haya proporcionado durante el curso.
- Segunda parte: consiste en una prueba práctica que supone el 80% de la nota final. Se realizará en el aula taller y consistirá en un ejercicio práctico de pintura, tomando como referencia una pose de modelo humano del natural. El planteamiento concreto del ejercicio, su duración y el material necesario para su ejecución, se publicará con antelación en el tablón de anuncios del despacho del profesor o por los medios que el centro estime oportunos.

3:

Criterios de evaluación

A nivel general para la evaluación se tendrá en cuenta la actitud ante la materia, la asistencia, la implicación en las actividades programadas, las aptitudes y destrezas demostradas a nivel técnico y la participación en los debates teóricos.

Cada uno de los ejercicios y actividades propuestas se evaluará de manera proporcional y continua a lo largo del curso académico, en función de los siguientes criterios:

1. Conceptos asimilados:

- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad crítica.
- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, los específicos de cada ejercicio y, consecuentemente, los generales.
- Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios, lo que determina el nivel de consecución de los objetivos de aprendizaje. Capacidad de análisis y de síntesis.

2. Habilidades adquiridas:

- 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, criterio que debe considerarse en la medida en que los alumnos entran con diferentes niveles de conocimientos.

3. Actitud:

- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal. Realización de todos los trabajos propuestos en el curso, lo que no implica necesariamente la consecución de los objetivos.
- Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas.
- Asistencia y entrega puntual de trabajos. Este criterio, sin ser prioritario, se convierte en indispensable en la medida que la falta de asistencia e inhibición de la marcha del curso suele venir acompañada de importantes mermas en el aprendizaje del alumno.

4:

Niveles de exigencia

Para alcanzar los diferentes niveles el alumno deberá cumplir los requisitos siguientes:

Básico:

- Adapta la figura completa en el formato propuesto
- Aplica conceptos básicos de composición: equilibra la composición con una correcta distribución de elementos en el espacio
- Define el volumen mediante un esquema básico utilizando escalas cromáticas (mínimo 5 tonos)
- No comete graves errores anatómicos ni de proporción de la figura humana Utiliza con corrección las herramientas de la pintura
- Aprecia diferentes matices de color en el análisis del natural.
- Entrega al menos el 70% de los trabajos realizados durante el curso (evaluación continua)
- Se expresa con corrección, sabe emitir juicios sobre textos analizados y sobre la propia obra sin un alto nivel de complejidad.

Medio:

- Adapta la figura completa en el formato propuesto
- Aplica conceptos básicos de composición: equilibra la composición con una correcta distribución de elementos en el espacio
- Define el volumen mediante un esquema básico utilizando escalas cromáticas (mínimo 6 tonos)
- No comete apenas errores anatómicos ni de proporción de la figura humana Utiliza con corrección y destreza las herramientas de la pintura
- Aprecia diferentes matices de color en el análisis del natural y es capaz de reproducirlos con su paleta de color
- Entrega al menos el 80% de los trabajos realizados durante el curso (evaluación continua)
- Se expresa con corrección, sabe emitir juicios sobre textos de cierta complejidad y sobre la propia obra
- Adopta una actitud positiva ante la materia y participa en los debates y exposiciones públicas
- Asiste con regularidad a clase

Alto:

- Adapta la figura completa en el formato propuesto
- Es capaz de elaborar obras originales tomando como referencia la figura humana
- Aplica conceptos de composición: equilibra la composición con una correcta distribución de elementos en el espacio
- Elabora composiciones de cierta complejidad tomando como referencia la figura humana completa o

parcialmente.

- Define el volumen mediante un esquema básico utilizando amplias escalas cromáticas (mínimo 8 tonos)
- No comete errores anatómicos ni de proporción de la figura humana
- Utiliza con eficacia y destreza las herramientas de la pintura consiguiendo un alto rendimiento del material utilizado.
- Es capaz de experimentar con los materiales y herramientas de la pintura para elaborar obras de arte
- Aprecia diferentes matices de color en el análisis del natural y es capaz de reproducirlos con su paleta de color.
- Entrega puntualmente al menos el 90% de los trabajos realizados durante el curso (evaluación continua)
- Se expresa con corrección y soltura al emitir juicios sobre textos de cierta complejidad y sobre la propia obra.
- Adopta una actitud positiva ante la materia y participa activamente en los debates y exposiciones públicas
- Asiste con regularidad a clase

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.

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 representación/Color expresión

2:

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 significativa 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

Primer semestre:

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

Segundo semestre:

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

Bibliografía

Bibliografía básica:

GONZÁLEZ CUASANTE, José María; CUEVAS RIAÑO, María del Mar; FERNÁNDEZ QUESADA, BLANCA *Introducción al color*. Madrid: Akal, 2005. ISBN: 978-84-460-0926-9

BALL, Philip. *La invención del color*. Madrid; México: Turner; Fondo de Cultura Económica, 2005. Traducción de José Adrián Vitier. ISBN: 978-84-7506-623-3 [existe edición de bolsillo]

EDWARDS, Betty. *El Color*. Barcelona: Ediciones Urano, 2006. ISBN: 84-7953-628-4. Traducción: Claudia Viñas Donoso [Título original: *A course of mastering the art of mixing colors*. 2004, Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York.]

GAUGUIN, Paul. *Escritos de un salvaje*. Madrid: Editorial Debate, 1989. ISBN: 84-7444-323-7 Versión castellana de Margarita Latorre

LORD, James. *Retrato de Giacometti*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2002. Traducción de Amaya Bozal. ISBN: 84-7774-620-6

—. *Escritos de un salvaje*. Madrid: Ediciones Akal, 2008. Traducción: Marta Sánchez-Eguibar. ISBN: 978-84-460-2973-1

MATISSE, Henri. *Escritos y consideraciones sobre el arte*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2010. ISBN: 978-84-493-2368-3 [Título original: *Écrits et propos sur l'art*. 1972, Hermann, éditeurs des sciences et des arts. Traducción de Mercedes Casanovas, traducción de las notas de la nueva edición de Lourdes Bassols].

MATISSE, Henri. *Sobre arte*. Barcelona: Barral Editores, 1978. ISBN: 84-211-7531-9

SANZ, Juan Carlos. *Lenguaje del color*. Madrid: H. Blume, 2009. ISBN: 978-84-89840-93-5

THOMPSON, Don. *El tiburón de 12 millones de dólares*. Barcelona: Ariel, 2009. Traducción Blanca Ribera. ISBN: 978-84-344-8837-3

VAN GOGH, Vicent. *Cartas a Theo*. Madrid: Alianza Editorial, 2012. Traducción de Francisco de Oráa. ISBN: 978-84-206-7000-3

Bibliografía ampliada:

AGUILERA CERNI, Vicente.; y otros: *Diccionario del arte moderno*, Fernando Torres, Valencia, 1986.

ALBERS, Josef. *La interacción del color*. Madrid: Alianza, 1979.

ALBERTI, Leon Battista. *De la pintura y otros escritos sobre arte*. Madrid: Tecnos, 1999.

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis; GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. *Diseño de exposiciones: concepto instalación y montaje*. Madrid: Alianza, 1999.

ALPERS, Svetlana. *El arte de describir*. Madrid: Blume, 1987.

ARAGON, Louis. *Los colages*. Madrid: Síntesis, 2001.

—. "La pintura ante el desafío". En VV AA: *Surrealismo, el ojo soluble*. Málaga: Litoral, 1987.

ARGAN, Giulio Carlo. *El arte moderno*. Madrid: Akal, 1991.

ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza, 1993.

—. *El "Guernica" de Picasso. Génesis de una pintura*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976

—. *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós, 1986.

—. *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*. Madrid: Alianza, 1993.

BACHELARD, Gaston. *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica, 1965.

BANKS, Adam; FRASER, Tom. *Color: la guía más completa*. Colonia: Evergreen, 2004.

BARNICOAT, John. *Los carteles. Su historia y su lenguaje*. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

BATCHELOR, David. *Cromofobia*. Madrid: Síntesis, 2000.

BELCHER, Michael. *Organización y diseño de exposiciones*. Gijón: Trea, 1997.

BERGER, René. *El conocimiento de la pintura (3 vols.)*. Barcelona: Noguer, 1976.

BLAKE, W.; REYNA, Rudy de. *Pintar con acrílicos*. Barcelona: Daimon, 1981.

BLOCK, Cor. *Historia del arte abstracto (1990-1960)*. Madrid: Cátedra, 1983.

- BOLLNOW, O. F. *Hombre y espacio*. Barcelona: Labor, 1969.
- BOULEAU, Charles. *Tramas. La geometría secreta de los pintores*. Madrid: Akal, 1996.
- BRUSATIN, Manlio. *Historia de los colores*. Barcelona: Paidós, 1987.
- CALLEN, Anthea. *Técnicas de los impresionistas*. Barcelona: Blume, 1983.
- CHIJIWA, Hideaki. *Combinar el color*. Barcelona: Blume, 1999.
- COLLINS, Judith. *Técnicas de los artistas modernos*. Madrid: Blume, 1984.
- COOPER, Douglas. *La época cubista*. Madrid: Alianza, 1984.
- DA VINCI, Leonardo. *Tratado de la Pintura*. Madrid: Akal, 1993.
- DE GRANDIS, Luigina. *Teoría y uso del color*. Cátedra: Madrid, 1985.
- DELAMARE, F.; GUINEAU, B. *Los colores. Historia de los pigmentos y colorantes*. Barcelona: Ediciones B, 2000.
- DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza, 1984.
- DÉRIBÉRÉ, Maurice. *El color en las actividades humanas*. Madrid: Tecnos, 1964.
- . *La couleur*. París: Presses Universitaires de France, 2000.
- DOERNER, Max. *Los materiales de la pintura y su aplicación en el arte*. Barcelona: Reverté, 1980.
- DONDIS, Donis A. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
- DORFLES, Gillo. *El devenir de las artes*. México: Fondo de Cultura Económica, 1963.
- . *Últimas tendencias del arte de hoy*. Barcelona: Labor, 1960.
- DUBUFFET, Jean. *El hombre de la calle ante la obra de arte*. Madrid: Debate, 1992.
- DU PORTAL, Frédéric. *El simbolismo de los colores. En la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos*. Palma de Mallorca: Olañeta, 1989.
- EHRENZWEIG, Anton. *El orden oculto del arte*. Barcelona: Labor, 1973.
- ELDERFIELD, John. *El fauvismo*. Madrid: Alianza, 1983.
- ENEL, F. *El Cartel: lenguaje, funciones, retórica*. Valencia: Fernando Torres, 1977.
- EVERITT, Anthony. *El expresionismo abstracto*. Barcelona: Labor, 1984.
- FABRIS-GERMANI. *Color. Proyecto y Estética en las artes gráficas*. Barcelona: Don Bosco, 1978.
- . *Fundamentos del proyecto gráfico*. Barcelona: Don Bosco, 1981.
- FERRER, Eulalio. *Los lenguajes del color*. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
- FOUCAULT, Michel. *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Anagrama, 1981.
- FRANCASTEL, Pierre. *Pintura y Sociedad*. Madrid: Cátedra, 1990.
- . *Sociología del arte*. Madrid: Alianza-Emecé, 1981.
- GAGE, John. *Color y cultura*. Madrid: Siruela, 1993.
- GALLEGO, Rosa; SANZ, Juan Carlos. *Diccionario Akal del Color*. Madrid: Akal, 2001.
- . *Atlas cromatológico CMY-CMYK*. Madrid: H. Blume, 2003.

- . *Guía de coloraciones*. Madrid: H. Blume, 2005.
- . *Armonía cromática*. Madrid: H. Blume, 2006.
- GARAU, Augusto. *Las armonías del color*. Barcelona: Paidós, 1984.
- GERRITSEN, F. *Color: apariencia óptica, medio de expresión artística y fenómeno físico*. Barcelona: Blume, 1976.
- GERSTNER, Karl. *Las formas del color*. Madrid: H. Blume, 1988.
- GHYKA, Matila C. *El número de oro* (2 vols.: I *Los ritmos*, II *Los ritos*). Barcelona: Poseidón, 1978.
- . *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*. Barcelona: Poseidón, 1983.
- GIBSON, J. J. *La percepción del mundo visual*. Buenos Aires: Infinito, 1974.
- GOETHE, Johann W. *Teoría de los colores*. Murcia: Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992.
- GOMBRICH, Ernst H. *Historia del arte*. Madrid: Alianza, 1982.
- . *El sentido del orden*. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
- . *La imagen y el ojo*. Madrid: Alianza, 1987.
- . *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate, 1998.
- GOODMAN, Nelson. *Los lenguajes del arte*. Barcelona: Seix Barral, 1976.
- HARRISON, Hazle. *Enciclopedia de técnicas de pintura acrílica*. Barcelona: Acanto, 1991.
- HAYES, Colin. *Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales*. Barcelona: Blume, 1980.
- HAYTEN, Peter J. *El color en el arte*. Barcelona: Leda, 1976.
- . *Armoniart*. Barcelona: Leda, 1985.
- HELLER, Eva. *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
- ITTEN, Johannes. *El Arte del Color*. México D.F.: Limusa, 1992.
- . *Art de la couleur*. París: Dessain et Tolra, 2004 [edición íntegra]
- JANUSZCZAK, W. *Técnicas de los grandes pintores*. Madrid: Blume, 1981.
- JENNINGS, Simon. *Manual del color para el artista*. Barcelona: Blume, 2005.
- KANDINSKY, Wassily. *Gramática de la creación. El futuro de la pintura*. Barcelona: Paidós, 1987.
- . *De lo espiritual en el arte*. Barral: Barcelona, 1983.
- . *Punto y línea sobre el plano*. Paidós: Barcelona, 1996.
- HELLER, Eva. *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós, 1996.
- KANIZSA, Gaetano. *Gramática de la visión*. Barcelona: Paidós, 1986.
- KEPES, Gyorgy. *El lenguaje de la visión*. Buenos Aires: Infinito, 1969.
- KLEE, Paul. "Bosquejo de una teoría de los colores". En: *Teoría del arte moderno*. Buenos Aires: Caldén, 1976.
- . *Teoría del arte moderno*. Buenos Aires: Cactus, 2007.
- KRUG, Margaret. *Manual para el artista. Medios y técnicas*. Barcelona: Blume, 2008.

- KÜPPERS, Harald. *Color, origen, metodología, sistematización, aplicación*. Caracas: Lecturas, 1973.
- . *Fundamentos de la teoría de los colores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.
- . *Color*. Barcelona: Blume, 1973.
- . *Atlas de los colores*. Barcelona: Blume, 1979.
- MALINS, Frederick. *Para entender la pintura. Los elementos de la composición*, Madrid: Blume, 1984.
- MALTESSE, Corrado. *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra, 1981.
- MARCHÁN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal, 1986.
- MARTIN, Judy. *Color. Percepción y uso en la pintura*. Barcelona: Blume, 1995.
- MAYER, Ralph. *Materiales y técnicas del arte*. Madrid: Blume, 1993.
- MONDRIAN, Piet. *Realidad natural y realidad abstracta*. Barcelona: Barral, 1973.
- MOREAUX, Arnould. *Anatomía artística del hombre*. Madrid: Ed. Norma, 1981.
- MORENO RIVERO, Teresa. *El color. Historia, teoría y aplicaciones*. Barcelona: Ariel, 1996.
- MUNARI, Bruno. *Diseño y comunicación visual*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- NEWTON, Isaac. *Óptica*. Madrid: Alfaguara, 1977.
- PALOMINO Y VELASCO, Antonio. *El museo pictórico y escala óptica* (3 vols.). Madrid: Aguilar, 1988.
- PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona, 1991.
- PASTOREAU, Michel. *Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société*. Paris: Bonetón, 1992.
- PAWLIK, Johannes. *Teoría del color*. Barcelona: Paidós, 1996.
- PEDROLA, Antoni. *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*. Barcelona: Ariel, 1998.
- PÉREZ DOLZ, Francisco. *Teoría de los colores*. Barcelona: Sucesor de E. Meseguer, 1980.
- PRADERA, Alejandro. *El libro de la fotografía*. Madrid: Alianza, 1999.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Medios de masas e historia del arte*. Cátedra: Madrid, 1981.
- . *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.
- RANCILLAC, Bernard. *Ver y comprender la pintura*, Madrid: Ediciones del Prado, 1992.
- RAINWATER, C. *Luz y color*. Barcelona: Daimon, 1976.
- REWALD, John. *El postimpresionismo*. Madrid: Alianza, 1982.
- RICO, Juan Carlos. *Los espacios expositivos. Museos, arquitectura, arte* (Vol. I). Madrid: Sílex, 1994.
- . *Montaje de exposiciones. Museos, arquitectura, arte* (Vol. II). Madrid: Sílex, 1996.
- . *Los conocimientos técnicos. Museos, arquitectura, arte* (Vol. III). Madrid: Sílex, 1999.
- . *Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas*. Madrid: Sílex, 2007.
- ROMERO BREST, Jorge. *La pintura del siglo XX (1900-1974)*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- ROSEN, Charles; ZERNER, Henri. *Romanticismo y Realismo. Los mitos del arte del siglo XIX*. Madrid: H. Blume, 1988.
- RUBERT DE VENTÓS, Xavier. *El arte ensimismado*. Barcelona: Península, 978.
- SALA, Emilio. *Gramática del color*. Valencia: Institutió Alfons el Magnànim; Diputació de Valencia, 1999.

SANZ, Juan Carlos. *El libro del color*. Madrid: Alianza, 1993.

SMITH, Ray. *El manual del artista*. Madrid: Blume, 1990.

SONTAG, Susan. *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa, 1981.

TORAN, E. *El espacio en la imagen*. Barcelona: Mitre, 1985.

TORNQUIST, Jorrit. *Color y luz. Teoría y práctica*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

TORRES GARCÍA, Joaquín. *Universalismo constructivo, 1*. Madrid: alianza, 1984.

—. *Universalismo constructivo, 2*. Madrid: alianza, 1984.

VV AA. *El gran libro del color*. Barcelona: Blume, 1982.

—. *El color*. Barcelona: Salvat, 1973.

VICENS, Francesc. *Arte abstracto y arte figurativo*. Barcelona: Salvat, 1973.

VILLA, Rocío de la. *Guía del usuario de arte actual*. Madrid: Tecnos, 1998.

VILLAFÑE, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Pirámide, 1985.

WESCHER, Herta. *La historia del collage. Del cubismo a la actualidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

WILLET, John. *El rompecabezas expresionista*. Madrid: Guadarrama, 1970.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Observaciones sobre los colores*. Barcelona; México: Paidós; UNAM, 1994.

WICK, Rainer. *La pedagogía de la Bauhaus*. Madrid: Alianza, 1998.

WOLFE, Tom. *La palabra pintada*. Barcelona: Anagrama, 1989.

WONG, Wucius. *Principios del diseño en color*. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.

—. *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

ZELANSKI, Paul; FISHER, Mary Pat. *Color*, Madrid: Blume, 2001.

ZUNZUNEGUI, Santos. *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra; Universidad del País Vasco, 1992

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
- Alberti, Leon Battista. De la pintura y otros escritos sobre arte / Leon Battista Alberti ; introducción, traducción y notas de Rocío de la Villa . Madrid : Tecnos, D.L. 1999
- Alonso Fernández, Luis. Diseño de exposiciones : concepto, instalación y montaje / Luis Alonso Fernández, Isabel García Fernández . Madrid : Alianza, D.L. 1999
- Alpers, Svetlana. El arte de describir : El arte holandés en el siglo XVII / Svetlana Alpers .
- Aragón, L. La pintura ante el desafío / Louis Aragón. En Surrealismo, el ojo soluble. Málaga : Litoral, 1987
- Aragón, L. Los colages / Louis Aragón. Madrid : Síntesis, 2001
- Argan, Giulio Carlo. El arte moderno : del iluminismo a los movimientos contemporáneos / Giulio Carlo Argan . 2ª ed. Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, 1998
- 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
- Arnheim, Rudolf. El "Guernica" de Picasso : Génesis de una pintura / R. Arnheim . Barcelona : Gustavo Gili, 1977
- Arnheim, Rudolf. El Pensamiento visual / Rudolf Arheim ; [traducción de Rubén Masera ; revisión y actualización bibliográfica de Ferrán Parellada y Juan Carlos Sabater] . 1ª ed., 1ª reimp. Barcelona [etc.] : Paidós, 1998
- Arnheim, Rudolf. El poder del centro : estudio sobre la composición en las artes visuales / Rudolf Arnheim ; versión española de Remigio Gómez Díaz . 1a. ed., 1a. reimpr. Madrid : Alianza, D.L. 1988
- Arte abstracto y arte figurativo / [texto Francesc Vicens] . Barcelona : Salvat, 1973
- Bachelard, Gaston. La poética del espacio / por Gaston Bachelard ; [traducción de Ernestina de, Champourcin] . 2ª ed., 11ª reimp. México : Fondo de Cultura Económica, 2010

- Ball, Philip. La invención del color / Philip Ball ; traducción de José Adrián Vitier . 1ª ed. Madrid : Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, 2003
- Banks, A. Color: la guía más completa / Adam Banks, Tom Fraser. Colonia : Evergreen, 2004
- Barnicoat, John. Los carteles : su historia y lenguaje / J. Barnicoat ; [versión castellana de Justo G. Beramendi] . Barcelona [etc.] : Gustavo Gili, D.L. 1973
- Batchelor, David. Cromofobia / David Batchelor ; traducción Rafael Jackson . Madrid : Síntesis, D.L. 2001
- Belcher, Michael. Organización y diseño de exposiciones : su relación con el museo / Michael Belcher ; [traducción Faustino Álvarez] . 1a. ed., 1a. reimp. Gijón : Trea, 1997
- Berger, René. El conocimiento de la pintura. Vol. 1, El arte de verla / René Berger ; [traducción, Luis Monreal y Tejada] . 3ª ed. Barcelona [etc.] : Noguer, 1999
- Berger, René. El conocimiento de la pintura. Vol. 2, El arte de comprenderla / René Berger ; [traducción, Luis Monreal y Tejada] . 4ª ed. Barcelona [etc.] : Noguer, 2002
- Berger, René. El conocimiento de la pintura. Vol. 3, El arte de apreciarla / René Berger ; [traducción, Luis Monreal y Tejada] . 4ª ed. Barcelona [etc.] : Noguer, 2002
- Blake, W. Pintar con acrílicos / W. Blake, Rudy de Reyna. Barcelona : Daimon, 1981
- Blok, Cor. Historia del arte abstracto 1900-1960 / Cor Blak ; epílogo de Juan Manuel Bonet ; traducción de Blanca Sánchez . 4ª ed. Madrid : Cátedra, D.L. 1987
- Bollnow, Otto Friedrich. Hombre y espacio / Otto Friedrich Bollnow ; prólogo de Víctor D'Ors ; [traducción de Jaime López de Asiain y Martín] . Barcelona : Labor, [1969]
- Bouleau, Charles. Tramas : la geometría secreta de los pintores / Charles Bouleau ; prefacio de Jacques Villon ; traducción de Yago Barja de Quiroga . Madrid : Akal, 2006
- Brusatin, Manlio. La historia de los colores / Manlio Brusatin ; prefacio de Louis Marin . 1ª ed., 1ª reimp. Barcelona : Paidós 1997
- Callen, Anthea. Técnicas de los impresionistas / Anthea Callen ; [traducción, Juan Manuel Ibeas] . Madrid : Herman Blume, 1983
- Chijiwa, H. Combinar el color / Hideaki Chijiwa. Barcelona : Blume, 1999
- Cooper, Douglas. La época cubista / Douglas Cooper ; versión española de Aurelio Martínez Benito . Madrid : Alianza, D.L. 1984
- Cuasante, José María. Introducción al color / José María González Cuasante, María del Mar Cuevas Riaño, Blanca Fernández Quesada . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2005
- De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX / Mario De Micheli ; traducción de Ángel Sánchez Gijón, traducción de los nuevos textos de la vigésima edición italiana Pepa Linares . 2ª ed. en "Alianza Forma", 4ª reimpr. Madrid : Alianza, 2009
- Delamare, François. Los materiales del color / François Delamare y Bernard Guineau . 1a. ed. Barcelona : Ediciones B, 2000
- Déribéré, M. El color en las actividades humanas / Maurice Déribéré. Madrid : Tecnos, 1964
- Déribéré, M. La couleur / Maurice Déribéré. París : Presses Universitaires de France, 2000
- Diccionario del arte moderno: conceptos, ideas, tendencias/ dirigido por Vicente Aguilera Cerni . Valencia: F. Torres, D.L. 1979
- 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
- 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
- Dorflès, Gillo. El devenir de las artes/ por Gillo Dorflès; [traducción de Roberto Fernández Balbuena, Jorge Ferreiro] . 2a. ed. corr., 2a. reimp México: Fondo de Cultura Económica, 1982
- Dorflès, Gillo. Últimas tendencias del arte de hoy / Gillo Dorflès . Barcelona : Labor, D.L. 1965
- Dubuffet, J. El hombre de la calle ante la obra de arte / Jean Dubuffet. Madrid : Debate, 1992
- Edwards, Betty : El color : un método para dominar el arte de combinar los colores / Betty Edwards ; [traducción, Claudia Viñas Donoso] Barcelona : Urano, D.L. 2010
- Ehrenzweig, Anton. El orden oculto del arte / Anton Ehrenzweig . Barcelona : Labor, D.L. 1973
- El color . Barcelona : Salvat, 1973
- El gran libro del color / [traducción y revisión científica, Pawlowsky] . [1a. ed.] Barcelona : Blume, 1982
- Elderfield, John. El fauvismo / John Elderfield ; versión española de Juan Díaz de Auri . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1983
- Enel, Françoise. El cartel : lenguaje, funciones, retórica / Françoise Enel ; prólogo Abraham Moles . Valencia : Fernando Torres, 1974
- Everitt, Anthony. El expresionismo abstracto / Anthony Everitt ; [traducción Marcelo Covián] . 2a. ed. Barcelona : Labor, 1984
- Fabris, S.. Color : proyecto y estética en las artes gráficas / S. Fabris, R. Germani . 3a. ed. Barcelona : Edebé, D.L. 1987
- Ferrer, Eulalio. Los lenguajes del color / Eulalio Ferrer ; prólogo de José Hierro . 1a. ed. México : Instituto Nacional de Bellas Artes: Fondo de Cultura Económica, 1999
- Foucault, Michel. Esto no es una pipa : Ensayo sobre Magritte / Michel Foucault ; [traducción Francisco Monge] . 2a. ed. Barcelona : Anagrama, 1989
- Francastel, Pierre. Pintura y sociedad / Pierre Francastel . Madrid : Cátedra, D.L. 1984

- Francastel, Pierre. Sociología del arte/ Pierre Francastel; [traductor Susana Soba Rojo] . Madrid: Alianza; Buenos Aires: Emecé, 1981
- 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
- Gallego García, Rosa. Atlas cromatológico CMY-CMYK / Rosa Gallego, Juan Carlos Sanz . Tres Cantos (Madrid) : Tursen : H. Blume, D. L. 2003
- Gallego, Rosa. Armonía cromática / Rosa Gallego, Juan Carlos Sanz . Tres Cantos (Madrid) : Tursen/H. Blume, D.L. 2006
- Gallego, Rosa. Guía de coloraciones / Rosa Gallego, Juan Carlos Sanz . Madrid : H. Blume, D.L. 2005
- Garau, Augusto. Las armonías del color / Augusto Garau . [1a. ed.] Barcelona [etc.] : Paidós, 1986
- Gauguin, Paul. Escritos de un salvaje / Paul Gauguin ; Prólogo de Mª Dolores Jiménez-Blanco ; Edición y notas de Miguel Morán Turina ; Traducción Marta Sánchez-Eguibar . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2008
- Gauguin, Paul. Escritos de un salvaje / Paul Gauguin ; Prólogo de Mª Dolores Jiménez-Blanco ; Edición y notas de Miguel Morán Turina ; Traducción Marta Sánchez-Eguibar . Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2008
- Gaya, Ramón. Obra completa / Ramón Gaya Valencia : Pre-Textos, 1994
- Gaya, Ramón. Obra completa / Ramón Gaya . - 2ª ed. Valencia : Pre-Textos, 1999-2002
- Germani, R.. Fundamentos del proyecto gráfico / Germani-Fabris . 2a. ed. Barcelona : Don Bosco, D.L. 1981
- Gerritsen, F. Color: apariencia óptica, medio de expresión artística y fenómeno físico / F. Gerritsen. Barcelona : Blume, 1976
- Gerstner, K. Las formas del color / Karl Gerstner. Madrid : H. Blume, 1988
- Ghyka, Matila C.. El Número de Oro : ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civilización occidental. Tomo 1, Los ritmos. Tomo 2, Los ritos / Matila G. Ghyka . Barcelona : Poseidon, 1992
- Ghyka, Matila C.. Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes / Matila C. Ghyka . [3a. ed.] Barcelona : Poseidón, D. L. 1983
- Gibson, J.J. La percepción del mundo visual / J.J. Gibson. Buenos Aires : Infinito, 1974
- Goethe, J. Teoría de los colores / Johann Goethe. Murcia : colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992
- Gogh, Vincent van. Cartas a Theo / Vincent Van Gogh ; traducción, fragmentos biográficos, notas y epílogo de Antonio Rabinad . Barcelona : Paidós, cop. 2004
- 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
- Gombrich, Ernst Hans. El sentido del orden : estudio sobre la psicología de las artes decorativas / E. H. Gombrich ; [versión castellana de Esteve Riambau i Saurí] . Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1980
- Gombrich, Ernst Hans. Historia del arte / Ernst H. Gombrich ; versión española de Rafael Santos Torroella . 1a. ed., 6a. reimp. Madrid: Alianza, 1988
- Gombrich, Ernst Hans. La imagen y el ojo : nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica / E.H. Gombrich . Madrid : Alianza, D.L. 1987
- Goodman, Nelson. Los lenguajes del arte : aproximación a la teoría de los símbolos / Nelson Goodman ; [traducción de Jem Cabanes] . [1a. ed.] Barcelona : Seix Barral, 1976
- Grandis, Luigina de. Teoría y uso del color / Luigina de Grandis . [1a ed.] Madrid : Cátedra, Cop.1985
- Harrison, Hazel. Enciclopedia de técnicas de pintura acrílica / Hazel Harrison . [2a. ed.] Barcelona : Acanto, 1995
- Hayes, Colin. Guía completa de pintura y dibujo : técnicas y materiales / Colin Hayes . [1a. ed. esp.] Madrid : Tursen : Hermann Blume, 1992
- Hayten, P. El color en el arte / Peter Hayten. Barcelona : Leda, 1976
- Hayten, Peter J.. Armonigraf : El color armónico para la reproducción múltiple / Peter J. Hayten . Barcelona : L.E.D.A., D.L.1970
- 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
- Itten, J. El arte del color / Johannes Itten. México D.F. : Limusa, 1992
- Itten, Johannes. Art de la couleur : approche subjective et description objective de l'art / Johannes Itten . Paris : Dessain et Toolra, D.L. 1973
- Jennings, Simon. Manual del color para el artista / Simon Jennings ; [traducción, Margarita Gutiérrez Manuel] . 1ª Ed. en rúst. , [2ª] reimpr. Barcelona : Blume, 2010
- Kandinskii, Vasilii Vasilievich. De lo espiritual en el arte / Kandinsky ; [traducción de Genoveva Dieterich] . 1a. ed. Barcelona : Paidós, 2005
- Kandinskii, Vasilii Vasilievich. Punto y línea sobre el plano : contribución al análisis de los elementos pictóricos / Kandinsky . Barcelona : Paidós, 2004
- Kandinsky, W. Gramática de la creación. El futuro de la pintura / Wassily Kandinsky. Barcelona : Paidós, 1987
- Kanizsa, Gaetano. Gramática de la visión : percepción y pensamiento / Gaetano Kanizsa ; [traducción de Rosa Premat] . [1a ed.] Barcelona [etc.] : Paidós, 1986
- Kepes, G. El lenguaje de la visión / Gyorgy Kepes. Buenos Aires : Infinito, 1969
- Klee, P. Bosquejo de una teoría de los colores / Paul Klee. En Teoría del arte moderno. Buenos Aires : Caldén, 1976
- Krug, Margaret. Manual para el artista : medios y técnicas / Margaret Krug ; traducción, Jordi Vidal Moral . 1ª ed. Barcelona : Blume, 2008

- Kuppers, H. Color, origen, metodología, sistematización, aplicación / Harald Küppers. Caracas : Lecturas, 1973
- Küppers, H. Color / Harald Küppers. Barcelona : Blume, 1973
- Küppers, Harald. Atlas de los colores : más de 5500 matices con su caracterización y las instrucciones para su mezcla / Harald Küppers . [1a. ed.] Barcelona : Blume, 1979
- Küppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores / Harald Küppers ; [versión castellana de Michael Faber-Kaiser] . 1a. ed., 7a. tirada México, [etc.] : Gustavo Gili, 2005
- 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
- Lord, J.. Retrato de Giacometti / James Lord ; traducción de Amaya Bozal. Madrid : Antonio Machado Libros, 2002
- Los conocimientos técnicos / edición de Juan Carlos Rico . Madrid : Sílex, D.L. 1999
- Malins, Frederick. Para entender la pintura : los elementos de la composición / Frederick Malins . 1a. ed., 2a. reimpr. Madrid : Hermann Blume, 1988
- Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto : (1960-1974) : Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna" : Antología de escritos y manifiestos / Simón Marchán Fiz . 7a ed. Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 1997
- Martín, J. Percepción y uso de la pintura / Judy Martín. Barcelona : Blume, 1995
- Matisse, Henri. Écrits et propos sur l'art / Henri Matisse ; texte, notes et index établis par Dominique Fourcade . Paris : Hermann, cop. 1972
- Matisse, Henri. Escritos y opiniones sobre el arte / Henri Matisse ; texto y notas establecidos por Dominique Fourcade ; [versión castellana de Mercedes Casanovas] . [1a. ed.], Nueva ed. rev. y corr. Madrid : Debate, 1993
- Matisse, Henri. Sobre arte/ Henri Matisse; [traducción de Mercedes Casanovas] . 1a ed. Barcelona: Barral, 1978
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte / Ralph Mayer ; [traducción Juan Manuel Ibeas] . Nueva edición revisada y ampliada Madrid : Hermann Blume, 1993
- Mondrian, Piet. Realidad natural y realidad abstracta / Piet Mondrian ; [traducción de Rafael Santos Torroella] . 1a. ed. Madrid : Debate, 1989
- Moreaux, Arnould. Anatomía artística del hombre : compendio de anatomía ósea y muscular / Arnould Moreaux ; traducida por Juan Sobrado Pérez . 1ª ed. española de la 2ª ed. francesa completamente rev. y aum Madrid : Norma, D.L. 2005
- Moreno Rivero, Teresa. El color : historia, teoría y aplicaciones / Teresa Moreno Rivero ; prólogo de Fernando Hernández . [1a. ed.] Barcelona : Ariel, D.L. 1996
- Munari, Bruno : Diseño y comunicación visual : contribución a una metodología didáctica / Bruno Munari ; [versión castellana de Francesc Serra i Cantarell ; revisión bibliográfica de Joaquím Romaguera i Ramió] . - 1ª ed., 16ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2008
- Natura Potentior Ars. Tiziano en sus primeras fuentes (1513-1681) / Fernando Checa Cremades (ed). Madrid : Akal, 2015
- Newton, Isaac. Optica o Tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz / Isaac Newton ; introducción, traducción notas e índice analítico Carlos Solís . Madrid : Alfaguara, 1977
- Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. Tomo I, Theorica de la pintura/ Antonio Palomino de Castro y Velasco ; prólogo de Juan A. Ceán y Bermúdez . [Madrid] : Aguilar, D.L. 1988
- Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. Tomo II, Práctica de la pintura / Antonio Palomino de Castro y Velasco ; prólogo de Juan A. Ceán y Bermúdez . Madrid : Aguilar, D.L. 1988
- Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El museo pictórico y escala óptica. Tomo III, El parnaso español pintoresco laureado / Antonio Palomino de Castro y Velasco ; prólogo de Juan A. Ceán y Bermúdez . Madrid : Aguilar, D.L. 1988
- Panofsky, Erwin. La perspectiva como "Forma simbólica" / traducción de Virginia Careaga . [6a. ed] Barcelona : Tusquets, 1991
- Pastoreau, M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société. París : Bonetón, 1992
- Pawlik, Johannes. Teoría del color / Johannes Pawlik . Barcelona : Paidós, D.L. 2004
- Pedrola Font, Antoni. Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas / Antoni Pedrola ; prólogo de Josep M. Garrut . 3a. ed. corr. y aum. Barcelona : Ariel, 2004
- Pérez Dolz, F.. Teoría de los colores / Por F. Pérez-Dolz . 8a. ed. Barcelona : Sucesor de E. Meseguer, D.L. 1974
- Portal, Frédéric. El simbolismo de los colores : en la antigüedad, la edad media y los tiempos modernos / Frédéric Portal ; traducción de Francesc Gutiérrez . Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, 1996
- Pradera, Alejandro. El libro de la fotografía / Alejandro Pradera ; ilustraciones y fotografías de Marta Heras y del autor . 1a. ed. , 1a. reimpr. en Biblioteca Espiral Madrid : Alianza, 2004
- Prete, A.. Tratado de la lejanía / Antonio Prete Valencia / Pre-Textos, 2011
- Rainwater, Clarence. Luz y color / Carence Rainwater . Barcelona : Daimon, 1976
- Ramírez, Juan Antonio. Cómo escribir sobre arte y arquitectura : libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte / Juan Antonio Ramírez . 3a. ed. Barcelona : Ediciones del Serbal, 2005
- Ramírez, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte / Juan Antonio Ramírez . 5a. ed. Madrid : Cátedra, 1997
- Rancillac, B. Ver y comprender la pintura / Bernard Rancillac. Madrid : Ediciones del Prado, 1992
- Rewald, John. El postimpresionismo : de van Gogh a Gauguin / John Rewald . 1a. ed., 2a. reimpr. Madrid : Alianza, 1999
- Rico, Juan Carlos. Los espacios expositivos / Juan Carlos Rico . Madrid : Sílex, D.L. 1994
- Rico, Juan Carlos. Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas / Juan Carlos Rico . Madrid : Sílex, D.L. 2006
- Rico, Juan Carlos. Montaje de exposiciones : Museos arquitectura arte / Juan Carlos Rico . Madrid : Sílex, D.L. 2007

- Romero Brest, J.. La pintura del siglo XX (1900-1974) / Jorge Romero Brest México : Fondo de Cultura Económica, 1986
- Rosen, Charles. Romanticismo y realismo : los mitos del arte del siglo XIX / Charles Rosen y Henri Zerner . [1a. ed.] Madrid : Hermann Blume, 1988
- Rubert de Ventós, Xavier. El arte ensimismado / Xavier Rubert de Ventós . 2. ed. (1. en Ediciones de bolsillo) Barcelona : Ediciones Península, 1978
- Sala, E.. Gramática del color / Emilio Sala Valencia : Institució Alfons el Magnànim ; Diputació de Valencia, 1999
- Sanz Rodríguez, Juan Carlos. Diccionario del color / Juan Carlos Sanz y Rosa Gallego. Madrid : Akal, 2001
- Sanz, Juan Carlos. El lenguaje del color / Juan Carlos Sanz . 1a ed. española Madrid : H. Blume, 1985
- Sanz, Juan Carlos. El libro del color / Juan Carlos Sanz . Madrid : Alianza, D.L. 2003
- Smith, Ray. Manual del artista / Ray Smith . Nueva ed. Madrid : Blume, cop. 2008
- Sontag, Susan. Sobre la fotografía / Susan Sontag ; traducción de Carlos Gardini, revisada por Aurelio Major . 2ª ed. Barcelona : Random House Mondadori, 2009
- Técnicas de los artistas modernos / Judith Collins...[et al.] ; [traducción Alfredo Cruz] . [1a. ed. española] Madrid : H. Blume, 1984
- Técnicas de los grandes pintores / dirigido por Waldemar Januszczak ; [traducción Juan Manuel Ibeas] . [1a. ed. española] Madrid : H. Blume, 1981
- Thompson, Don.. El tiburón de 12 millones de dólares : la curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas / Don Thompson ; traducción de Blanca Ribera. 1ª ed. Barcelona : Ariel, 2009
- Torán Peláez, Luis Enrique. El espacio en la imagen / L. Enrique Torán . Barcelona : Mitre, cop. 1985
- Tornquist, J. Color y luz. Teoría y práctica / Jorrit Tornquist. Barcelona : Gustavo Gili, 2008
- Torres-García, Joaquín. Universalismo constructivo / Joaquin Torres-García . Madrid : Alianza, D.L. 1984
- Tratado de pintura / Leonardo da Vinci ; edición preparada por Angel González García . 5ª ed. Madrid : Akal, 2004
- Villa, Rocio de la. Guía del usuario de arte actual / Rocio de la Villa . 1a. ed. Madrid : Tecnos, 1998
- Villafañe Gallego, Justo. Introducción a la teoría de la imagen / Justo Villafañe . [4ª ed.], reimpr. Madrid : Pirámide, imp. 2003
- Wescher, H.. La historia del collage : del cubismo a la actualidad / H. Wescher . Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1977
- Wick, Rainer. La pedagogía de la Bauhaus / Rainer Wick ; versión de Belén Bas Álvarez . [1ª ed., 2ª reimp.] Madrid : Alianza, D.L. 2007
- Willet, John. El rompecabezas expresionista / John Willet . Madrid : Guadarrama, cop. 1970
- Wittgenstein, L.. Observaciones sobre los colores / Ludwig Wittgenstein Barcelona : Paidós, 1994
- Wolfe, Tom. La palabra pintada / Tom Wolfe ; [traducción de Diego Medina] . 2a. ed. Barcelona : Anagrama, D.L. 1982
- Wong, Wucius. Fundamentos del diseño / Wucius Wong ; [versión castellana de Homero Alsina Thevenet y Eugeni Rosell i Miralles] . 1ª ed., 10ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2009
- 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
- Zunzunegui Díez, Santos. Pensar la imagen / Santos Zunzunegui . 2a. ed. Madrid : Cátedra ; [Lejona] : Universidad del País Vasco, D.L. 1992