

DIMENSIONS DE LA FORMA I EL COLOR

Pablo Morales Perez, Anna Pujadas Matarin

Profesor Responsable: Anna Pujadas Matarin

Grupo: 1,2,3,4

Código: 105707

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1

Semestre: 2

Tipología: Formacio Basica

Materia: Expresión Artística

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	Divendres 08:30 - 12:00	Anna Pujadas Matarin
		Pablo Morales Perez
2	Dimarts 08:30 - 12:00	Anna Pujadas Matarin
		Pablo Morales Perez
3	Dimecres 08:30 - 12:00	Anna Pujadas Matarin
		Pablo Morales Perez
4	Dijous 08:30 - 12:00	Anna Pujadas Matarin
		Pablo Morales Perez

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción:

La asignatura está pensada como una introducción al estudio de las dimensiones de la forma y el color, dentro del conjunto de materias iniciales y comunes vinculadas a los medios de expresión, que tienen como objetivo general formar al estudiante para la percepción, el análisis y la composición plástica. en dos y tres dimensiones. Se divide en dos bloques interrelacionados y alternativos que tienen un carácter teórico y práctico.

Objetivos Formativos:

Forma:

El uso de materiales diferentes, procesos de transformación y sistemas constructivos elementales, acompañados de debates, sesiones explicativas, lecturas y visitas, deben servir para iniciar el lenguaje básico de las relaciones entre forma y espacio, al estímulo de la percepción tridimensional y al fomento de criterios estéticos y posicionamientos críticos en torno a la creación en tres dimensiones.

Color:

A través de diferentes prácticas y medios, y con el apoyo de lecturas y debates en torno a referentes artísticos relevantes, el color se estudia e investiga dentro de los contextos de luz, textura, forma y espacio.

Recomendaciones

No es necesario haber cursado otras asignaturas.

Al ser una asignatura práctica, se recomienda al estudiante asistir a todas las clases impartidas por el profesorado. La ausencia injustificada por el estudiante puede dificultar el seguimiento de los ejercicios con crédito.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

Bloque I: FORMA

1. INTRODUCCIÓN A LA FORMA

- 1.1. La abstracción en formas geométricas sencillas y colores planos. El punto, la línea y el plano.
- 1.2. Formas dinámicas. Del plano de color a las formas en movimiento.
- 1.3. La semiótica de la forma y los objetos sensibles. Significados contextuales, culturales y afectivos de los objetos.
- 1.4. Talla, moldeado y volumen de formas cotidianas y subconscientes.

2. SISTEMAS DE GENERACIÓN DE LA FORMA Y/O EL ESPACIO

- 2.1. Relación entre las formas y espacios que habitan.
- 2.2. Diseño estructural de barras y sistemas modulares.
- 2.3. La escalera, el ritmo, el equilibrio y la relación con la luz.
- 2.4. La forma como contenedor, la estructura como soporte y el plano como delimitador y generador de espacios.

3. LA GEOMETRÍA DEL CUERPO, EL ESTUDIO DE LAS PROPORCIONES HUMANAS, LAS MÚLTIPLES FORMAS Y MOVIMIENTOS.

- 3.1. El cuerpo como herramienta de creación y generador de espacios, análisis de cómo el cuerpo habita y produce formas dentro de su entorno.
- 3.2. La forma en movimiento, la interacción entre forma y gesto.
- 3.3. Análisis introductorio y acercamiento formal a la vestimenta, como A piel habitable, mutable y con múltiples valores semióticos

4. CONSTRUCCIÓN DE LENGUAJES GRÁFICOS

- 4.1. Los signos en el lenguaje y la forma como patrón para su aplicación en el diseño comunicativo.

5. LAS FORMAS DE LA NATURALEZA

- 5.1. Observación y análisis de la naturaleza, formas, construcciones o materiales como herramienta de inspiración en el diseño.
- 5.2. Relación entre escalera y territorio.

Bloque II: COLOR

CULTURA DEL COLOR

- Historia del color

- Teoría del color
- Simbolismos del color
- Color y emociones

ATLAS DEL COLOR

- Los sistemas de los colores, muestrarios, paletas, cartas.
- Mecanismos de representación; el diseño de ruedas de color y otros dispositivos.

ARMONÍAS Y CONTRASTES

- Morfología de los colores
- La interacción de los colores. El contraste simultáneo del color aplicado.
- Composición y expresión

Metodología docente:

Tema del taller práctico

- Clases teóricas en gran grupo, con marcos teóricos y comentarios de obras de arte relevantes para los contenidos de la asignatura.
- Lecturas y visitas guiadas.
- Explicación de los procedimientos característicos de las distintas técnicas y materiales.
- Tutoría de proyectos, personales y grupales, en relación a los contenidos de las sesiones teóricas y trabajo en el aula/taller con seguimiento periódico.
- Seguimiento de las presentaciones periódicas de los trabajos.
- Corrección de los ejercicios y del dossier de todos los trabajos del curso
- Sesiones críticas por compartir y validar el proyecto.
- Trabajo de campo y escenificación de clases, y asistencia a conferencias.

Se calcula que la asignatura tendrá un coste añadido de 110€/alumno por la compra de material para realizar trabajos y desplazamientos.

Actividades formativas:

Clases teóricas 15% ECTS Conferencias magistrales, comentario de trabajos relevantes y debate en grupos combinados CE3, CE4, CE22, CT10, CT15.

Seminarios 15% ECTS Explicación de los procedimientos característicos de las distintas técnicas artísticas. CE4, CE22

Elaboración de proyectos 50% ECTS Desarrollo de trabajo autónomo de las diferentes técnicas expresivas presentadas en las clases teóricas. CE3, CE4, CE22, CT10, CT15 CT19

Taller 15% ECTS Realización en el aula de ejercicios dirigidos sobre la aplicación de técnicas de dibujo, color y volumen, y tutorías de seguimiento de la realización del trabajo personal. CE3, CE4, CE22, CT10, CT15, CT19.

Evaluación 5% ECTS Presentaciones del trabajo con autoevaluaciones individuales, grupales y cruzadas. CE3, CE4, CE22, CT10, CT15, CT19.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Se considerará "No Avaluable" (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 dicho acto de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de dicha asignatura será 0.

Sistema evaluación continúa

El sistema de evaluación de EINA y de la UAB es de evaluación continua, cuyo objetivo es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo.

El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades evaluativas, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más del 50% de la calificación final.

La evaluación será sumativa y formativa, con trabajos prácticos y teóricos/prácticos. Cada uno de estos trabajos tendrá un valor del 10% de la nota final.

La nota final de la asignatura será la media entre las notas de Forma y Color, en una proporción del 50% cada una. Para obtener la media debes haber superado los dos bloques.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las entregas fuera de plazo se penalizarán con dos puntos, y sólo se podrán intentar entregar a la siguiente clase. En caso de no entregar el trabajo en este plazo, la nota obtenida será de 0.

La no presentación total o parcial de los trabajos así como la ausencia reiterada e injustificada en las sesiones presenciales, conducirán a la calificación de "no evaluable".

Las visitas, la asistencia a las clases, así como la entrega puntual de los trabajos, serán obligatorias.

Es obligatorio asistir a las clases con el material necesario para realizar los proyectos. La no asistencia con el material será validada como una ausencia.

Los estudiantes que no presenten ningún trabajo de curso en tiempo y forma, hayan o no asistiendo a clase, tendrán la calificación de "No evaluable", y no tendrán derecho a la revisión y reevaluación de la asignatura.

Proceso de revisión

La revisión puede solicitarse al profesorado y se realizará según el calendario escolar.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

Distinguir las funciones comunicativas y expresivas de los diferentes códigos artísticos y sus formas de articulación, incluyendo el lenguaje fotográfico analógico y digital, para el logro de resultados acordes con intenciones preestablecidas. (KT01)

Elegir con criterio razonado formatos, tamaños y proporciones adecuados para cada expresión artística. (KT05)

Habilidades

Utilizar el lenguaje de los materiales propios de las artes plásticas y visuales, su significación y sus propiedades expresivas. (ST04)

Aplicar el color siguiendo los sistemas teóricos que explican la relación entre el matiz, el valor tonal y la intensidad cromática. (ST04)

Componer en dos y tres dimensiones, incluyendo la creación de imágenes fotográficas analógicas y digitales, demostrando intención expresiva, habilidad compositiva y capacidad de resolución formal. (ST08)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Conocimientos

Catalogar los materiales, sus cualidades y principios físicos en relación con la conceptualización y formalización de proyectos de diseño, observando criterios medioambientales y de sostenibilidad.

Categorizar las tecnologías y los procesos de producción y sus respectivos costes en relación con la conceptualización y formalización de proyectos de diseño, sin desatender los criterios de rigor y calidad formal en los acabados y los detalles.

Habilidades

Aplicar las habilidades de expresión plástica y los conocimientos de materiales y tecnologías productivas acorde al planteamiento de un proyecto de diseño.

Representar gráficamente espacios, volúmenes, planos y superficies, utilizando las técnicas características del diseño

Aplicar criterios y valores éticos y estéticos a la práctica del diseño, considerando las dimensiones formales de los entornos y su diversidad

Adecuar los lenguajes plásticos, el uso de los medios y las técnicas artísticas a las intenciones comunicativas de cada proyecto de diseño.

Competencias

Proponer soluciones de diseño creativas, así como concienciadas y socio-ambientalmente sostenibles, en atención a los ODS.

Gestionar, con capacidad de adaptación, el desarrollo de proyectos de diseño de manera individual o en equipo, en el marco de las organizaciones empresariales e instituciones en que se producen.

Aplicar el conocimiento adquirido a la resolución de proyectos de diseño y arte con una ejecución profesional que tenga en consideración a la diversidad de usuarios y/o receptores.

Bibliografía y Recursos

Referencias Bloque I: Formulario

- "Punto y línea sobre plano" Kandinsky (Editorial Paidós, Colección Estética, 1996. Primera edición, Munich, 1926)
- "Ejercicios de Cómic" Roberto Massó (2021)
- "Primer Manifiesto Dadá", Tristan Tzara (1918)
- "Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa" Xavier Monteys / Pere Fuertes (Editorial Gustavo Gili SL, Barcelona, 2001)
- "Bauhaus. bauhaus archiv" Magdalena Droste (TASCHEN, 2013)
- "Aurelia Muñoz. taller aéreo", un proyecto de EINA IDEA (Centro Grau-Garriga de Arte Textil Contemporáneo + Fundación EINA, Barcelona, 2024)
- "Las ciudades invisibles" Italo Calvino (Ediciones Siruela, Biblioteca Calvino, Madrid, 2022)
- "Formalismo Puro" David Bestué (Editorial Tenov, Barcelona, 2011)
- "Una habitación para el sol y la luna" Casa Antillón (Proyecto financiado por el área de gobierno de cultura, turismo y deporte de la comunidad de Madrid, 2024)
- "What artists wear" Charlie Porter (Penguin, 2022)

Referencias Bloque II: Color

- Baty, Patrick (2017). La anatomía del color. La historia de las pinturas y pigmentos patrimoniales. Thames & Hudson.
- Cage, John (1993). "Color y cultura: práctica y significado desde la antigüedad hasta la abstracción". Pequeño Brown.
- Chirimuuta, Mazviita (2015). "Color exterior: ciencia perceptiva y el rompecabezas del color en filosofía". La prensa del MIT.
- Esquivias, Patricia (2019). "Folclore y otras obras". Libros de Biel.
- Finlay, Victoria (2002). "Colorar una historia natural de la paleta". Random House.
- Wolfgang Goethe, Johann (1840). "Teoría de los colores". John Murray.
- Itten, Johannes (1961). "Los elementos del color. En Treatise on the Color System of Johannes Itten, basado en su libro The Art of Color". John Wiley & Sons.
- Jarman, Derek. CAJA NEGRA CROMADA
- Kandinsky, Wassily (1912). "Sobre lo espiritual en el arte". Piper Verlag.
- Kubit, Sean (2014). "La práctica de la luz. Una genealogía de tecnologías visuales desde las impresiones hasta los píxeles". The Mitt Press.
- Lichtenstein, Jaqueline (2016): "Moderno Color: En New Paradigm", en: Isabelle Graw y Ewa Lajer-Burcharth (eds.) La pintura más allá de sí misma. El medio en la condición post-medio. Sternbergpress.
- Malevich, Kazimir (1919). "No objetivo y suprematismo". Catálogo de la 10a exposición estatal.
- Noyes Vanderpoel, Emily (1901). Problemas de color. Un manual práctico para el estudiante laico del color. La prensa circadiana.
- Riley, Bridget (1995). "Percepción y uso del color: entrevista con Ernst Gombrich" Diálogos sobre el

arte / Robert Kudielka.

- Sillman, Amy (2016): "On Color", dentro: Isabelle Graw y Ewa Lajer-Burcharth (eds.) *Painting beyondself*. El medio en la condición post-medio. Sternbergpress.
- St Clair, Kassia (2016). "Las vidas secretas del color". John Murray.
- Syme, Patrick (1814). "Nomenclatura de colores de Werner (adaptada a la zoología, la botánica, la química, la mineralogía, la anatomía y las artes)". Museo de Historia Natural (Londres).
- Wada, Sanzo (1930). *Diccionario de combinaciones de colores*. Ed. Seigensha