

DIMENSIONS DE LA FORMA I EL COLOR

Tania Costa Gomez, Pablo Morales Pérez

Profesor Responsable: Tania Costa Gomez

Grupo: 1,2,3,4

Código: 105707

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1

Semestre: 2

Tipología: Formació Bàsica

Materia: Expresión Artística

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	08:30 - 12:00	Pablo Morales Pérez
		Tania Costa Gomez
2	Dimecres 12:15 - 15:45	Tania Costa Gomez
		Pablo Morales Pérez
3	09:00 - 12:30	Pablo Morales Pérez
		Tania Costa Gomez

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:

L'assignatura està pensada com una introducció a l'estudi de les dimensions de la forma i el color, dins del conjunt de matèries inicials i comunes vinculades als mitjans d'expressió, que tenen com a objectiu general formar l'estudiant per a la percepció, l'anàlisi i la composició plàstica. en dues i tres dimensions. Es divideix en dos blocs interrelacionats i alternatius que tenen un caràcter teòric i pràctic.

Objetivos Formativos:

Forma:

L'ús de materials diferents, processos de transformació i sistemes constructius elementals, acompanyats de debats, sessions explicatives, lectures i visites, han de servir per iniciar el llenguatge bàsic de les relacions entre forma i espai, a l'estímul de la percepció tridimensional i al foment de criteris estètics i posicionaments crítics al voltant de la creació en tres dimensions.

Color:

A través de diferents pràctiques i mitjans, i amb el suport de lectures i debats al voltant de referents artístics rellevants, el color s'estudia i s'investiga dins dels contextos de llum, textura, forma i espai.

Recomendaciones

No cal haver cursat altres assignatures.

En ser una assignatura pràctica, es recomana a l'estudiant assistir a totes les classes impartides pel professorat. L'absència injustificada per part de l'estudiant pot dificultar el seguiment dels exercicis amb crèdit.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

Bloc I: FORMA

1. INTRODUCCIÓ A LA FORMA

- 1.1. L'abstracció en formes geomètriques senzilles i colors plans. El punt, la línia i el pla.
- 1.2. Formes dinàmiques. Del pla de color a les formes en moviment.
- 1.3. La semiòtica de la forma i els objectes sensibles. Significats contextuals, culturals i afectius dels objectes.
- 1.4. Talla, modelat i volum de formes quotidianes i subconscients.

2. SISTEMES DE GENERACIÓ DE LA FORMA I/O L'ESPAI

- 2.1. Relació entre les formes i els espais que habiten.
- 2.2. Disseny estructural de barres i sistemes modulars.
- 2.3. L'escala, el ritme, l'equilibri i la relació amb la llum.
- 2.4. La forma com a contenidor, l'estructura com a suport i el pla com a delimitador i generador d'espais.

3. LA GEOMETRIA DEL COS, L'ESTUDI DE LES PROPORCIIONS HUMANES, LES MÚLTIPLES FORMES I MOVIMENTS.

- 3.1. El cos com a eina de creació i generador d'espais, anàlisi de com el cos habita i produeix formes dins del seu entorn.
- 3.2. La forma en moviment, la interacció entre forma i gest.
- 3.3. Anàlisi introductòria i apropament formal a la vestimenta, com A pell habitable, mutable i amb múltiples valors semiòtics

4. CONSTRUCCIÓ DE LENGUATGES GRÀFICS

- 4.1. Els signes en el llenguatge i la forma com a patró per a la seva aplicació al disseny comunicatiu.

5. LES FORMES DE LA NATURALESA

- 5.1. Observació i anàlisi de la natura, les formes, les construccions o els materials com a eina d'inspiració en el disseny.
- 5.2. Relació entre escala i territori.

Bloc II: COLOR

CULTURA DEL COLOR

- Història del color

- Teoria del color
- Simbolismes del color
- Color i emocions

ATLES DEL COLOR

- Els sistemes dels colors, mostraris, paletes, cartes.
- Mecanismes de representació; el disseny de rodes de color i altres dispositius.

HARMONIES I CONTRASTOS

- Morfologia dels colors
- La interacció dels colors. El contrast simultani del color aplicat.
- Composició i expressió

Metodología docente:

Tema del taller pràctic

- Classes teòriques en grup gran, amb marcs teòrics i comentaris d'obres d'art rellevants per als continguts de l'assignatura.
- Lectures i visites guiades.
- Explicació dels procediments característics de les diferents tècniques i materials.
- Tutoria de projectes, personals i grupals, en relació als continguts de les sessions teòriques i treball a l'aula/taller amb seguiment periòdic.
- Seguiment de les presentacions periòdiques dels treballs.
- Correcció dels exercicis i del dossier de tots els treballs del curs
- Sessions crítiques per compartir i validar el projecte.
- Treball de camp i escenificació de classes, i assistència a conferències.

Es calcula que l'assignatura tindrà un cost afegit de 110€/alumne per la compra de material per fer treballs i desplaçaments.

Actividades formativas:

Classes teòriques 15% ECTS Conferències magistrals, comentari de treballs rellevants i debat en grups combinats CE3, CE4, CE22, CT10, CT15.

Seminaris 15% ECTS Explicació dels procediments característics de les diferents tècniques artístiques. CE4, CE22

Elaboració de projectes 50% ECTS Desenvolupament de treball autònom de les diferents tècniques expressives presentades a les classes teòriques. CE3, CE4, CE22, CT10, CT15 CT19

Taller 15% ECTS Realització a l'aula d'exercicis dirigits sobre l'aplicació de tècniques de dibuix, color i volum, i tutories de seguiment de la realització del treball personal. CE3, CE4, CE22, CT10, CT15, CT19.

Avaluació 5% ECTS Presentacions del treball amb autoavaluacions individuals, grupals i creuades. 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.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables según uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que sea declarado y justificado.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

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.

L'avaluació serà sumativa i formativa, amb treballs pràctics i teòrics/pràctics. Cadascun d'aquests treballs tindrà un valor del 10% de la nota final.

La nota final de l'assignatura serà la mitjana entre les notes de Forma i Color, en una proporció del 50% cadascuna. Per obtenir la mitjana has d'haver superat els dos blocs.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Els lliuraments fora de termini es penalitzaran amb dos punts, i només es podran provar de lliurar a la

següent classe. En cas de no lliurar la feina dins aquest termini, la nota obtinguda serà de 0.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l'absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de "no avaluable".

Les visites, l'assistència a les classes, així com el lliurament puntual dels treballs, seran obligatòries.

És obligatori assistir a les classes amb el material necessari per fer els projectes. La no-assistència amb el material serà validada com una absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no assistint a classe, tindran la qualificació de "No avaluable", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Proceso de revisión

La revisió es pot sol·licitar al professorat i es realitzarà segons el calendari 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

Referències Bloc I: Formulari

- "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)
- "aurèlia Muñoz. taller aerí", un projecte d' EINA IDEA (Centre Grau-Garriga d' Art Tèxtil Contemporani + Fundació 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)

Referències Bloc II: Color

- Baty, Patrick (2017). L'anatomia del color. La història de les pintures i pigments patrimonials. Thames & Hudson.
- Cage, John (1993). "Color i cultura: pràctica i significat des de l'antiguitat fins a l'abstracció". Petit Brown.
- Chirimuuta, Mazviita (2015). "Color exterior: ciència perceptiva i el trencaclosques del color en filosofia". La premsa del MIT.
- Esquivias, Patricia (2019). "Folklore i altres obres". Llibres de Biel.
- Finlay, Victoria (2002). "Acolorir una història natural de la paleta". Random House.
- Wolfgang Goethe, Johann (1840). "Teoria dels colors". John Murray.
- Itten, Johannes (1961). "Els elements del color. A Treatise on the Color System of Johannes Itten, basat en el seu llibre The Art of Color". John Wiley & Sons.
- Jarman, Derek. CAIXA NEGRA CROMADA
- Kandinsky, Wassily (1912). "Sobre l'espiritual en l'art". Piper Verlag.
- Kubit, Sean (2014). "La pràctica de la llum. Una genealogia de tecnologies visuals des de les impressions fins als píxels". The Mitt Press.
- Lichtenstein, Jaqueline (2016): "Modern Color: A New Paradigm", a: Isabelle Graw i Ewa Lajer-Burcharth (eds.) La pintura més enllà de si mateixa. El mitjà en la condició post-mitjà. Sternbergpress.
- Malevitx, Kazimir (1919). "No objectiu i suprematisme". Catàleg de la 10a exposició estatal.
- Noyes Vanderpoel, Emily (1901). Problemes de color. Un manual pràctic per a l'estudiant laic del color. La premsa circadiana.
- Riley, Bridget (1995). "Percepció i ús del color: entrevista amb Ernst Gombrich" Diàlegs sobre l'art / Robert Kudielka.

- Sillman, Amy (2016): "On Color", dins: Isabelle Graw i Ewa Lajer-Burcharth (eds.) Painting beyondself. El mitjà en la condició post-mitjà. Sternbergpress.
- St Clair, Kassia (2016). "Les vides secretes del color". John Murray.
- Syme, Patrick (1814). "Nomenclatura de colors de Werner (adaptada a la zoologia, la botànica, la química, la mineralogia, l'anatomia i les arts)". Museu d'Història Natural (Londres).
- Wada, Sanzo (1930). Diccionari de combinacions de colors. Ed. Seigensha