

Versió Castellà

Dimensiones de la forma y el color

Datos generales

Código: 105707

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1o

Semestre: 2o

Profesorado: Tània Costa, Lola Lasurt, Carme Rubio

Esta asignatura se imparte en:

Las tutorías se podran realizar en:

Tipología: Formación básica

Matèria: Expressió gràfica

Presentación

Breve descripción

El curso se plantea como una introducción al estudio de las dimensiones de la forma y el color, dentro del conjunto de asignaturas iniciales y comunes vinculadas a los medios de expresión, que tienen como objetivo general capacitar al alumno 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 diversos, procesos de transformación y sistemas constructivos elementales, acompañados de debates, sesiones explicativas, lecturas y visitas, deben servir para la iniciación al lenguaje básico de las relaciones entre forma y espacio, al estímulo de la percepción tridimensional y el fomento de criterios estéticos y posicionamientos críticos en torno a la creación en tres dimensiones.

Color:

Mediante diversas prácticas y medios, y con el apoyo de las lecturas y debates entorno referentes artísticos pertinentes, se estudia cómo el color puede ser analizado a partir de

sistemas teóricos e historiográficos que explican la relación entre matiz, valor tonal y saturación. Los estudiantes investigan el color dentro de los contextos de la luz, la textura, la forma y el espacio.

Recomendaciones

No es necesario haber cursado otras asignaturas afines previamente.

Contenido

Bloque I: FORMA

Docente: Tània Costa

1. Percepción de la forma y manipulación del volumen.

Percepción y toma de conciencia de las características volumétricas y físicas de los elementos que nos rodean.

2. Análisis formal de los elementos volumétricos y sus relaciones.

2.1. El punto, la línea, el plano y la masa.

2.2. El lleno y el vacío. El juego positivo / negativo.

2.3. Peso y densidad. La estructura y el equilibrio.

2.4. Forma y textura.

2.5. Repetición, series, múltiples, estructuras, redes.

3. Sistemas de generación de la forma y el espacio

3.1. Talla, modelado, construcción e instalación.

3.2. Representación, estilización, abstracción y performatividad.

3.3. Escala y dimensión. Proyecto, realidad e intangibilidad.

3.4. Extensiones, límites, recorridos, puntos de articulación y puntos de referencia.

4. Dimensiones de la forma en el proceso de diseño

4.1. Las formas tridimensionales y su interpretación. El objeto signficante. Lecturas y análisis crítico.

4.2. Relaciones entre las formas y su entorno. El punto de vista del transeúnte: Ubicaciones y distribución. Uso, recorrido y escala.

4.3. La dimensión multisensorial del espacio: sonido, luz, gusto, tacto, cuerpo. Artes y diseño emocional.

Bloque II: COLOR I

Docente: Lola Lasurt

HISTORIOGRAFIA DEL COLOR A TRAVÉS DE LA PRAXIS

CÁPSULA 1: REBATIR A NEWTON; DESDE GOETHE AL *FIN DE SIÈCLE* (3 sesiones)

- El cuadrado verde de Buffon.

- Mecanismos de representación; el diseño de ruedas de color i otros dispositivos.

- El color como vínculo entre pintores, científicos e industriales.

CÁPSULA 2: EL COLOR ENTRE GUERRAS; ABSTRACCIÓN I COLOR APLICADO (2 sesiones)

- El clima del color según Josef Albers
- El color comprometido de Liubov Popova
- El color contrastado per Johannes Itten.
- La rueda de Munsell

CÁPSULA 3: DEL COLOR FÍLMICO AL COLOR PÍXEL (3 sesiones)

- Experimentos cinematográficos de los 60' i 70'
- El color digitalizado (estático i en movimiento)

Bloque III Color II

Docente : Carme Rubio

PERCEPCION MULTISENSORIAL DEL COLOR Y LA SUPERFICIE

CAPSULA I : Contenido sobre el fenómeno del color. (3 sesiones)

• Descripción.	Percepción del color
• La expresión del Color.	Las múltiples causas
• Morfología del Color.	Los elementos

CAPSULA II : Analisis del color (3 sesiones)

• Observación del Color-	La luz en el transcurso de las horas modifica la percepción
• Color y comparación.	Análisis de los objetos en que el color es protagonista
• Profundidad y relieve.	Cual es el papel de la s ómbra : la forma y la superficie

CAPSULA III : Experimentación (2 sesiones)

• Las relaciones del color y la forma.	Combinaciones vibrantes, color y movimiento
• Composición plástica: Collage.	Relaciones armónicas cdel color Y la superficie

Metodología docente y Actividades formativas

Metodología docente

- Clases magistrales en gran grupo, con los marcos teóricos y comentarios de obras de arte relevantes para los contenidos de la asignatura.
- Lecturas y visitas comentadas.
- Explicación de los procedimientos característicos de las diferentes técnicas y materiales.
- Tutorización 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 la totalidad de los trabajos de curso.

Actividades formativas

Actividades formativas	Créditos	Metodología docencia-aprendizaje	Competencias
Clases Teóricas	5%	Clases magistrales, comentarios de obras relevantes y debate en gran grupo	CE3, CE4, CE22, CT10, CT15.
Seminarios	5%	Explicación de los procedimientos característicos de diferentes técnicas artísticas.	CE4, CE22
Realización de trabajos	40%	Trabajo autónomo desarrollo de las diferentes técnicas expresivas presentadas en las clases teóricas.	CE3, CE4, CE22, CT10, CT15 CT19
Taller	5%	Realización en el aula de ejercicios dirigidos de aplicación de las técnicas de dibujo, color y volumen, tutorías de seguimiento de la realización de trabajos personales.	CE3, CE4, CE22, CT10, CT15, CT19.

Evaluación	%	Presentaciones de los trabajos con evaluaciones individuales, grupales, auto-evaluaciones y evaluaciones cruzadas.	CE3, CE4, CE22, CT10, CT15, CT19.
------------	---	--	-----------------------------------

Evaluación

Sistema de evaluación

Evaluación continua

El objetivo de la evaluación continua es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para poder mejorar-lo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, a decisión del profesor, en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previstos en la guía docente de la asignatura. En este caso, la cualificación de la asignatura corresponderá a la cualificación de la prueba de síntesis.

Normativa general de evaluación

- Para considerar superada una asignatura, será necesaria una cualificación mínima de 5,0
- Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.
- Se considerará "No evaluable" (NE) el 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 se tiene que poner 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 el caso que el estudiante cometa cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda

instruir. En el caso que se produzcan diferentes irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se definen específicamente en la descripción de cada ejercicio realizado en clase. De manera general se corresponden con las competencias a alcanzar que se encuentran en esta misma Guía docente.

Proceso de revisión

La revisión se puede solicitar al profesorado correspondiente y se realizará durante la semana indicada al calendario lectivo.

Proceso de reevaluación

Normativa general

- No se contemplan sistemas de reevaluación en los casos de las prácticas externas, los TFG, y las asignaturas / actividades formativas que, por su carácter eminentemente práctico, no lo permitan.
- Para participar a la reevaluación, el alumnado tiene que estar previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales sea equivalente a un mínimo de dos tercios partes de la cualificación total de la asignatura.

Normativa específica de la asignatura

La evaluación será sumativa y formativa, con trabajos prácticos y teórico.

Cada trabajo tendrá su plazo de entrega, los retrasos en la entrega serán penalizados con un punto por cada día de retraso, estableciéndose dos fechas de evaluación intermedia para la recuperación de los trabajos suspendidos o no finalizados dentro de los plazos.

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

La actitud participativa, el trabajo en (y por) grupo, la iniciativa y las aportaciones espontáneas, y las presentaciones individuales y colectivas contribuirán a la evaluación y contarán un 10% de la calificación de los Bloques I y III, y el 20% en el Bloque II.

La nota final será la media de los tres Bloques, en las siguientes proporciones: Bloque I (Forma): 40% + Bloque II (Color I): 30% + Bloque III (Color II): 30%.

En caso de ausencia en un día de examen o entrega se deberá llevar el certificado correspondiente y pactar la entrega de los trabajos pendientes con los profesores en cada caso.

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

Bibliografía

Bibliografía

Referentes Bloque I: Forma

- Bachelard, Gaston. *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica, 1965; ed. original 1957.
- Calvino, Italo. *Las ciudades invisibles*. Madrid: Siruela, ed. org. 1972
- Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. València: Pre-Textos, 1988; ed. original 1980. Capítulo 12: "1227- Tratado de nomadología: la máquina de guerra"
- Guibert, Emmanuel. *La infancia de Alan. Según los recuerdos de Alan Ingram Cope*. Madrid: Sinsentido, 2013
- Heidegger, Martin. *Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX*. Universidad del País Vasco, 1990
- Levy-Bruhl, Lucien. *El alma primitiva*. Barcelona: Península, 1927.
- Lynch, Kevin. *La imagen de la ciudad*. Barcelona: Gustavo Gili, 1998; ed. original 1960
- Maderuelo, Javier. *El espacio raptado*. Madrid: Mondadori, 1990
- Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Península, 1997; ed. original 1945
- Montaner, Josep M^a. *Ensayo sobre arquitectura moderna y lugar*. Universidade da Coruña. 1994
- Paz, Octavio. *Sombras de obras. Arte y Literatura*, Biblioteca de bolsillo, Barcelona 1996; ed. org. 1983
- Perec, Georges. *Especies de espacios*. Barcelona: Montesinos, 2001; ed. org. 1974
- Tanizaki, Junichiro. *El elogio de la sombra*. Madrid: Siruela, 2013; ed. org. 1933
- VVAA. *Internacional Situacionista. Textos íntegros en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1968)*. Vol. 1: La realización del arte. Internationale Situationniste # 1-6 "Informe sobre la construcción de situaciones"

Referentes Bloque II: Color I

Càpsula 1:

- Cage, John (1993). "Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction". Little Brown.
- Baty, Patrick (2017). *The Anatomy of Colour. The Story of Heritage Paints and Pigments*. Thames & Hudson.
- Esquivias, Patricia (2019). "Folklores and Other Works". Biel Books.

- Finlay, Victoria (2002). "Color a Natural History of the Palette". Random House.
- Lichtenstein, Jaqueline (2016): "Modern Color: A New Paradigm", a: Isabelle Graw i Ewa Lajer-Burcharth (eds.) Painting beyond itself. The Medium in the Post-medium Condition. Sternbergpress.
- Noyes Vanderpoel, Emily (1901). Color Problems. A practical manual for the lay student of color. The Circadian Press.
- Sillman. Amy (2016): "On Color", a: Isabelle Graw i Ewa Lajer-Burcharth (eds.) Painting beyond itself. The Medium in the Post-medium Condition. Sternbergpress.
- St Clair, Kassia (2016). "The Secret Lives of Colour". John Murray.
- Syme, Patrick (1814). "Werner's Nomenclature of Colours (Adapted to Zoology, Botany, Chemistry, Mineralogy, Anatomy, and the Arts)". Natural History Museum (London).
- Wada, Sanzo (1930's). Diccionari de Combinacions de color. Ed. Seigensha.
- Wolfgang Goethe, Johann (1840). "Theory of Colours". John Murray.

Càpsula 2:

- Itten, Johannes (1961). "The Elements of Color. A Treatise on the Color System of Johannes Itten, based on his book The Art of Color" . John Wiley & Sons.
- Kandinsky, Wassily (1912). "Concerning The Spiritual in Art". Piper Verlag.
- Malevich, Kazimir (1919). "Non-objective and Suprematism". Catàleg de la 10a exposició de l'estat.

Càpsula 3:

- Chirumuuta, Mazviita (2015). "Outside Color: Perceptual Science and the Puzzle of Color in Philosophy" . The MIT Press.
- Kubit, Sean (2014). "The Practice of Light. A Genealogy of Visual Technologies from Prints to Pixels" . The Mitt Press.
- Riley, Bridget (1995). "Perception and the Use of Colour: Interview with Ernst Gombrich" Dialogues on Art/ Robert Kudielka.

Referentes Bloque III: Color II

- [Color y luz Gustavo Gili - Librería Tirant Lo Blanch](#)
- RICCARDO FALCINELLI, *Cromorama* Ed. NVN Navona Editorial
Com els colors han canviat la nostra mirada
- PHILLIP BALL, *La invención del Color* Ed. Turner, Fondo de Cultura económica
- MICHAEL PASTOUREAU, *Los colores de nuestros recuerdos*. Ed. Periferica 2017
- MICHAEL PASTOUREAU, *Azul la historia de un color* Ed. Paidós Contextos
- MICHAEL PASTOUREAU *Diccionario de los colores*
Ed. Paidós 2009 ISBN 9788449322396
- *A Dictionary of color combinations* ,
edició facsimil any 1934 Ed. Seigensha ISBN 978-4-86152-247-5
- * [NCS Block – Hue - NCS](#) Block de mostres físiques de consulta

Relació de Webs d'interés sobre el Color + Disseny

[Large Print Labels](#) | [Saturated: The Allure and Science of Color](#) | [Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum](#)
[creative industries fund nl](#)
[Rueda de colores, un generador de paletas de colores](#) | [Adobe Color](#)
[HTML Color Codes](#)
[Colours and Inspiration](#) | [Jotun Professional](#)

[Week of January 13, 2020 - Sight Unseen](#)

[Colour Samples Archives - NCS](#)

Mostres de color en el web NCS, consultar imprimir

[Buscar entre todos los colores de pintura - Colores de pintura para interiores y exteriores para cualquier proyecto](#)

Competencias y resultados de aprendizaje

Competencia CE3 Sintetizar aquellos conocimientos y habilidades de expresión plástica, de técnicas de representación y de materiales y tecnologías productivas que permitan plantear y desarrollar proyectos de diseño.

Resultados de aprendizaje CE3.5. Utilizar el lenguaje aplicando la relación entre el matiz, el valor tonal y la intensidad cromática.

CE3.6. Aplicar el color de acuerdo los sistemas teóricos que explican la relación entre el matiz, el valor tonal y la intensidad cromática.

CE3.7. Demostrar criterios razonados en la elección de formatos, medidas y proporciones.

Competencia CE4 Utilizar las técnicas básicas de expresión plástica (dibujo, color y volumen) para representar y crear formas en dos o tres dimensiones.

Resultados de aprendizaje CE4.4. Representar, de acuerdo con las convenciones de dibujo, color y volumen, espacios, objetos y personas observadas del natural.

CE4.5. Crear composiciones de poca complejidad en dos y tres dimensiones demostrando intención expresiva, habilidad compositiva y capacidad para la resolución formal.

Competencia CE 22 Dominar los lenguajes plásticos para adecuar las intenciones comunicativas y expresivas al uso de los medios y técnicas artísticas.

Resultados de aprendizaje CE 22.2. Distinguir los potenciales comunicativos y expresivos de los diferentes códigos artísticos y sus formas de articulación para lograr resultados que correspondan a intenciones preestablecidas.

Competencia CT10 Motivación por la calidad, tanto en los planteamientos conceptuales y argumentales, como en la resolución formal y en los detalles del acabado final de un proyecto de diseño.

Competencia CT15 Valorar y preservar el patrimonio cultural, artístico y paisajístico.

Competencia CT19 Demostrar una disposición afectiva positiva hacia los valores estéticos y las cualidades formales del entorno material y visual.