ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Análisis de la forma, el color y la luz

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial.
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

Iniciación a los procesos de observación, reflexión y análisis de fenómenos relativos al color, la luz y la composición formal. Bases del comportamiento sensorial humano y de la lectura de fenómenos naturales y artificiales. Desarrollo de las capacidades creativas y analíticas para la composición cromática, estructural y formal aplicadas a la creación de trabajos bidimensionales y tridimensionales.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG31	Orientación a resultados.
CE6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico, en especial, en relación al color.
CE12	Conocimiento de los materiales pictóricos y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte, en relación al color.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas del arte referentes al color.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos referentes al color.
CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE23	Capacidad de comunicación.
CE25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.

CE27	Capacidad de trabajar autónomamente.
CE31	Capacidad para generar y gestionar la producción artística.
CE42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística en los referentes al color.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01- Identificar las claves de la forma, la luz y el color en el contexto de la creación artística.
02- Comprender el significado de los elementos básicos de la imagen.
03- Aplicar los conceptos luz, forma, color, textura y composición a la creación artística
04- Identificar las diferencias y particularidades del 2d frente al 3D y viceversa
05- Resolver un proyecto artístico desde su ideación hasta su materialización, demostrando coherencia entre forma y contenido, dispositivo y materiales.
06- Aplicar experimentación de diferentes materiales y lenguajes en un mismo proyecto.
07- Identificar referentes contextualizados en tiempo y lenguaje.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

Código Competencia	*Código Resultado de aprendizaje*
CG01	01, 02,
CG04	01, 02,
CG10	03,
CG12	04
CG25	05,
CG31	05,
CE06	05,
CE12	01, 02, 03
CE14	01, 02, 03, 06
CE19	01, 03, 07
CE20	03, 06,
CE21	07
CE22	06, 07, 05
CE23	04, 06, 07,
CE25	02, 05, 07
CE27	05, 06
CE31	05, 06, 07

CE42	03, 05, 06, 07
CE48	04, 05

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	01 BLOQUE 1: ANÁLISIS DE LA FORMA. ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA (2D). 02 BLOQUE 2: ANÁLISIS DE LA LUZ, MODIFICADORES DE LA FORMA (3D). 03 BLOQUE 3: ANÁLISIS DEL COLOR. LENGUAJE DEL COLOR. 04 BLOQUE 4: INTERMEDIALIDAD, DISPOSITIVO Y MATERIALES Los bloques no son consecutivos sino simultáneos y yuxtapuestos.

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
AF2	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
AF3	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	120 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	2 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	2 horas
AF6	Tutorías académicas.	4 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. ☒ SÍ ☐ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Presentación auto conclusiva sobre los proyectos propuestos durante el curso	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Se realizarán tres enunciados de proyecto con un peso exponencial en la nota: 1. Trabajo 1 15% 2. Trabajo 2 25% 3. Trabajo 3 50% 4. Prácticas externas 10% *Las prácticas externas consistirán en Actividades Formativas tutorizadas fuera del aula.	70%
SE3 Participación en clase, foros y debates.		10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Albers J. (1979). *La Interacción del Color* Madrid: Alianza.
Arnheim R. (1979). *Arte y percepción visual* Madrid: Alianza.
Arnheim R. (1986). *El Pensamiento Visual* Barcelona: Paidós Ibérica.
Berger, J. (1974). *Modos de ver*, Barcelona Gustavo Gili.
Brusatin, M. (1987). *Historia de los colores* Barcelona: Paidós.
Itten J. (1992). *El Arte del Color* Ciudad de México: Limusa.
De Diego, E., *Artes visuales en occidente desde la segunda mitad del S. XX*. Cátedra, Madrid, 2015.
Goethe, J. W. (1992). *Teoría de los colores* Madrid: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Colección Tratados.
Gombrich, E.H., Hochberg, J.y Black, M. (1996). *Arte, percepción y realidad* Barcelona: Paidós Comunicación.
Heller, E. (2007). *Psicología del Color* Barcelona: Gustavo Gili.
Kandinsky, V. (1993). *Punto y línea sobre el plano* Barcelona: Labor.
Kandisky, V. (1995). *De lo Espiritual en el Arte* Barcelona: Labor.
Piper A. [(1969) 2014]. *Idea, forma y contexto* Revista Exit, 18.
Sanz J. C. (1985). *El lenguaje del Color* Barcelona: Hermann Blume.
Sanz J. C. (2003). *El libro del Color* Barcelona: Alianza.
Sanz J. C. y Gallego R. (2001). *Diccionario Akal del Color*, Madrid: Akal.
VV.AA. (2005). *Introducción al color* Madrid: Akal Bellas Artes.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Modos de ver, J Berger.

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Los materiales para cada ejercicio se establecerán al principio de cada uno de ellos por parte del equipo docente.

TIENDAS MATERIAL BELLAS ARTES

Jeco	C/ Pelayo, 38	28004 MADRID	91 319 96 90
Jer	C/ Hortaleza, 72	28004 MADRID	91 532 17 65
La Riva	Plaza de San Ildefonso, 4	28004 MADRID	91 522 41 01
Sancer	C/ Fernández de los Ríos, 93	28015 MADRID	91 544 58 80
Chopo	C/ Colegiata, 16	28012 MADRID	91 642 03 36

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria.