

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 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Añual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital
<i>Equipo Docente</i>	Lola Martínez

Presentación de la asignatura

En esta asignatura el/la estudiante entrará en contacto con procesos de observación, reflexión y análisis de fenómenos relativos al color, la luz y la composición formal con el fin de conocer ciertas bases del comportamiento sensorial humano y de la lectura de los fenómenos naturales y artificiales a los que se ve expuesto. A partir de estos conocimientos se desarrollarán las capacidades creativas y analíticas para la composición cromática, estructural y formal que se podrán aplicar tanto en la creación de trabajos tanto bidimensionales como tridimensionales, con especial interés en desarrollar las capacidades de lectura, análisis y comprensión, tanto de obras propias como de obras ajenas.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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 los diferentes componentes que afectan a una composición (CG4, CG10).
- 02 Transferir los conocimientos adquiridos en la teoría a la obra práctica (CE22, CG10).
- 03 Organizar los elementos de diseño - forma, color y luz - en una composición única y coherente (CE6, CE25, CG4, CG1).
- 04 Producir trabajo personal a partir de ideas propias resultado de una investigación teórico-práctica en los conceptos y temas planteados en la asignatura (CG25, CE31).
- 05 Clasificar y conectar la obra propia dentro de un contexto en el ámbito del arte contemporáneo (CG31, CE21, CG12).
- 06 Construir un discurso creativo utilizando el vocabulario y códigos propios del ámbito artístico en relación con su propio trabajo y el trabajo ajeno (CE20, CE22).
- 07 Demostrar la capacidad de aplicar procedimientos, habilidades y destrezas técnicas que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo (CE12, CE14, CE25, CE42, CE48).
- 08 Trasladar un diseño bidimensional a las tres dimensiones (CE22, CE20, CE6, CG4, CG1).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	
----------------	--

	<p>01 BLOQUE 1: ANÁLISIS DE LA FORMA. ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA (2D).</p> <p>02 BLOQUE 2: ANÁLISIS DE LA LUZ, MODIFICADORES DE LA FORMA (3D).</p> <p>03 BLOQUE 3: ANÁLISIS DEL COLOR. LOS LENGUAJE DEL COLOR.</p> <p>Proyectos vinculados: Sugerencias</p>
--	--

<i>AF1</i>	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
<i>AF2</i>	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
<i>AF3</i>	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
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	2 horas
<i>AF5</i>	Debates presenciales y/o en línea.	4 horas
<i>AF6</i>	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

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas 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 de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Prueba final oral con carácter de examen.	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Entrega proyecto final.	40%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Entrega de ejercicios complementarios pertenecientes al bloque 1,2 y 3 respectivamente. Trabajos teóricos de investigación realizados por el/la estudiante en casa, de manera autónoma.	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	.	
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Actitud en clase, participación en los debates y en las exposiciones orales durante el proceso creativo.	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.
 Kandinsky, 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.